

JÓVENES Y MÚSICA: EL CONCEPTO DE “MUSICAR” Y LOS PLANES DE BACHILLERATO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN EL SIGLO XXI

YOUN PEOPLE AND MUSIC: THE CONCEPT OF “MUSICAR” (TO MUSIC) AND THE BACHELOR’S PLANS OF STUDY OF THE CAREER OF MUSIC EDUCATION OF THE UNIVERSITY OF COSTA RICA IN THE 21 ST. CENTURY

Volumen 12, Número 1
Enero-Abril
pp. 1-31

Este número se publicó el 28 de febrero de 2012

María Isabel Carvajal Araya

Revista indizada en [REDALYC](#)

Revista distribuida en las bases de datos:

[CATÁLOGO DE LATINDEX](#), [IRESIE](#), [CLASE](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#), [E-REVIST@S](#),

Revista registrada en los directorios:

[ULRICH’S](#), [REDIE](#), [RINACE](#), [OEI](#), [MAESTROTECA](#), [PREAL](#), [HUASCARAN](#), [CLASCO](#)

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia [Creative Commons](#)

JÓVENES Y MÚSICA: EL CONCEPTO DE "MUSICAR" Y LOS PLANES DE BACHILLERATO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN EL SIGLO XXI

YOUN PEOPLE AND MUSIC: THE CONCEPT OF "MUSICAR" (TO MUSIC) AND THE BACHELOR'S PLANS OF STUDY OF THE CAREER OF MUSIC EDUCATION OF THE UNIVERSITY OF COSTA RICA IN THE 21 ST. CENTURY

María Isabel Carvajal Araya¹

Resumen: El presente ensayo nace de una reflexión realizada desde el aula universitaria. Tiene como propósito constatar en qué medida el concepto conocido como "musicar" se manifiesta dentro del contexto socio cultural actual. Se pretende indagar si esta actividad muestra concordancia, tanto con las expectativas de los y las jóvenes acerca del musicar, como con los lineamientos propios del Plan de Estudios de la carrera de Educación Musical de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica vigentes en el 2009, la cual es una carrera compartida con la Escuela de Formación Docente de esta universidad. Para lograr este propósito, hemos realizado una encuesta acerca de algunos cursos de la carrera de Educación Musical de esta institución universitaria. Para ello, se ha encuestado a diez jóvenes que, a la vez, son estudiantes y se desempeñan como profesores y profesoras de música en escuelas y colegios del país, con la finalidad de que expresen sus puntos de vista acerca del nuevo enfoque con que se enseñan aspectos básicos de la música en los diferentes centros educativos donde laboran.

Palabras clave: PLAN DE ESTUDIOS, MÚSICA, MUSICAR, ENSEÑANZA, CREATIVIDAD, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Abstract: The following essay is born from a reflection made at the university classroom. It has as its purpose to verify to what measurement the concept known as "musicar" (to music) manifests itself within the present sociocultural context. We want to investigate if this activity shows resemblance with the expectations of young students about "musicar", as much as with the current guidelines from the Plans of Study of the career of Music Education of the School of Musical Arts of the University of Costa Rica in 2009, which is a carrer also of the School of Education of this university. In order to achieve this purpose, we have made a questionnaire about some courses of the career of Music Education from this university Institution. For this reason, ten university students have been interviewed whom at the same time are working as music teachers in schools and high schools throughout the country, with the intention that they express their points of view about the new perspective with which basic musical aspects are being taught at the several schools they work at.

Key words: PROGRAM OF STUDY, MUSIC, TO MUSIC, TEACHING, CREATIVITY, UNIVERSITY OF COSTA RICA

¹ Profesora de Piano Complementario, Universidad de Costa Rica. Máster en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Egresada del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica.

Dirección electrónica: notayletra@gmail.com

Artículo recibido: 16 de setiembre, 2011

Aprobado: 16 de febrero, 2012

"La naturaleza básica de la música no reside en objetos u obras musicales, sino en la acción, en lo que hace la gente"

Christopher Small

1. Introducción

La experiencia musical es una de las vivencias que el ser humano experimenta desde antes de su nacimiento, porque, ya en el vientre materno, el ser en gestación capta ondas sonoras: primeramente, los sonidos internos, los latidos de su corazón y los de su madre, a la vez que, desde el exterior, percibe cantidad de sonidos y pulsaciones rítmicas que no cesarán sino hasta el día de su fenectud

Hearing is the dark first-born sibling of sight. Indifferent to the presence or absence of light and relatively indifferent too to the kinds of distinctions light helps us to make, it is already formed in the dark world of gestation before we emerge into the illuminated one: we are all of us listeners before we are viewers (Burrows, 1990, p. 17).

Más adelante, el niño introyecta la música y esta se convierte en parte de su vida: canciones de cuna, música en la radio y en la televisión, así como en los centros educativos. En la adolescencia, la música se transforma en una actividad fundamental en la construcción de relaciones sociales que, a su vez, lo identifican con una o múltiples causas comunes. Más tarde, en los años de juventud, la música asume diversas posiciones dentro de las actividades propias de los jóvenes. Ya en la edad adulta, la experiencia musical continúa, lo mismo que en la vejez, donde la música puede, además, traer a la memoria infinidad de recuerdos de situaciones vividas a lo largo de la existencia.

2. La música dentro del concepto tradicional

Dentro de las Artes, la música es la que se experimenta con mayor facilidad, ya que por su naturaleza, es asequible casi en todo momento. Anteriormente, el "músico", o persona dedicada a ejercer este arte, era el que "tocaba". Por lo general, "el músico" comenzaba sus estudios musicales a temprana edad, dedicaba largas horas al estudio de un determinado instrumento musical y se especializaba, generalmente, en tocar música clásica. El "selecto público", por su parte, asistía a salones acondicionados para esta actividad y escuchaba atentamente el recital. Esta actividad se enmarcaba dentro de un contexto socio histórico

propio de ciudades europeas, donde era tradición asistir a escuchar interpretaciones musicales dentro de las casas de habitación o en los palacios de los monarcas (Hertzfeld, 1966). De ahí que el concepto de "educación musical" en Europa y América consistía en escuchar el concierto y conocer un poco del género musical, así como del compositor de dichas obras.

Además de estos recitales formales y de "alta categoría", se podía asistir a escuchar a otra clase de músicos, por lo general, en reuniones informales, fiestas o eventos de carácter popular. No obstante, los músicos informales, por el hecho de interpretar piezas musicales "livianas", no eran apreciados en su verdadera dimensión, al considerarse que este tipo de interpretaciones musicales adolecían de valor artístico.

Hoy día, desde una óptica sociológica, el concepto de "valor" se encuentra en proceso de cambio, ya que la vivencia musical es la que se conforma como un valor (no el tipo de categoría musical): *"My own involvement in the sociology of music is as a musicologist concerned to see all music treated seriously as a social and cultural form and, consequently, to see 'popular' music accorded to the same status as 'serious' music"* (Shepherd, 1996, p.151).

Se asumen, entonces, variados géneros musicales como parte de nuevos lenguajes que, al mismo tiempo, son producidos por el carácter cambiante y elástico de la cultura, en los que se da una "comunicación fluida" de la información a través de procesos transculturales (García, 1995, p. 48). La música, en consecuencia, pasa de ser una actividad exclusiva de los profesionales de la música a convertirse en una vivencia asumida por músicos y escuchas. Esta transformación en el concepto nos conduce a adentrarnos en el término conocido como musicar.

2.1. La nueva educación musical: el concepto de "musicar"

El término "musicar", que se empieza a utilizar en el siglo XX, establece una diferencia radical en el concepto de la educación musical, ya que extiende sus alcances más allá de la experiencia personal del músico como ejecutante, y muestra una apertura hacia el concepto comunitario de "hacer música", de ahí la transformación de la palabra de sustantivo a verbo.

Se entiende como una acción, una participación abierta y compartida tanto por el ejecutante como por los y las escuchas, pues el público se involucra con la habilidad del músico en el momento de la interpretación (Small, 1989). De la misma manera, el concepto

cerrado de música "buena" o música "mala" queda en desuso y es cambiado por el interés de generar una experiencia integrada en las personas: "*El propósito de la educación estética (...) no puede ser nunca, por ende, la producción de un tipo de arte conforme con una norma estética canónica o 'superior'*" (Small, 1989, p. 220).

Dentro del nuevo concepto de vivencia musical, a partir de todo lo que encierra el concepto de "musicar", el público también pasa a formar parte de esta experiencia al participar activamente de ella. Las comunidades se presentan como escenarios donde se produce y reproduce la cultura musical de los pueblos y sus habitantes, siendo la música un vehículo inigualable para fomentar la interculturalidad (García, 2004, p. 36). En las sociedades actuales de Occidente los diferentes gustos musicales que puedan tener las personas son, además, signos culturales y revelan aspectos de la personalidad: "*Music preference, then, is a powerful cultural signal-a cue to much more than the rhythms, melodies, and lyrics of the songs themselves*" (...) *they also flesh out the feelings a person has experiencing music-from the deeply personal knowledge*" (Lewis, 1992, p. 135).

La música no sólo debe enseñarse y asumirse como un arte contemplativo, limitado a ciertos géneros propios del canon musical europeo. Tampoco debe limitarse a la costumbre tradicional de contemplación que implica asistir a conciertos donde el público se limita a escuchar atentamente una obra musical sin que medie una participación activa de los miembros de la comunidad. Dentro de las sociedades occidentales, los y las jóvenes son los que con mayor frecuencia y entusiasmo se manifiestan mediante la música. Por esta razón, resulta pertinente el abordaje que hacemos a continuación.

2.2 La música como práctica social entre los y las jóvenes

Estudios realizados por Félix Rodríguez (Rodríguez, 2008) señalan que los y las jóvenes son el grupo que por excelencia hace uso de la música en muchos de los momentos de su vida

Los resultados obtenidos indican que la música tiene el papel de constituirse en un recurso psicosocial fundamental, que los adolescentes utilizan, dentro de su cotidianidad, para enfrentar las tareas propias de su desarrollo, generándoles beneficios significativos. Uno de los principales beneficios identificados por los jóvenes, es el apoyo en el manejo del estrés. (Rodríguez, 2008, p. 34)

Como es sabido, en las artes es donde se reflejan ampliamente los cambios sociales, ya que son canales de comunicación por los cuales los ciudadanos pueden expresarse. La música, sobre todo en los y las jóvenes, ostenta un lugar de privilegio, porque, al experimentar la música mediante su interpretación consiguen externar sus opiniones más que con las palabras.

Generalmente, la población joven es la que presenta una mayor participación musical, pues muchas veces sustituyen la comunicación verbal por la musical, dado que encuentran en ella un espacio para expresarse mejor y con mayor libertad (Carballo, 2006, p. 174). La música utilizada para estos fines se ubica, por lo general, dentro de lo que se conoce tradicionalmente como música popular². En nuestra sociedad no se le pregunta a un joven o a una joven: ¿Qué le gusta más, la música sinfónica o la música de cámara? o, ¿qué prefiere, Chopin o Beethoven? Estas preguntas sólo serían contestadas por estudiantes de instituciones musicales formadoras de músicos como por ejemplo, de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y otras instituciones de formación musical profesional. Esto se produce porque la música clásica³ requiere un acercamiento previo, en su mayoría, proporcionado por las familias donde se escucha este tipo de música cotidianamente. Si en las familias no existe esta costumbre, es difícil que los y las jóvenes la puedan disfrutar, sobre todo por el hecho de que otros géneros musicales los invade e impide el conocimiento de estos otros estilos musicales que requieren mayor elaboración en sus aspectos armónicos y melódicos. La música popular, por su parte, es la que predomina en el ambiente dentro y fuera de los hogares, ya que es la alternativa que ofrecen y promueven las radioemisoras del país.

El gusto por la música popular en América Latina se relaciona con una acción lúdica proveniente de la fibra sensible, más que de la inteligible (Avello y Muñoz, 2002, p. 39) y dentro de este género, los gustos varían entre salsa, bolero, reggae, hip hop, swing criollo, baladas, merengues y muchos otros. Por otro lado, el uso de nuevas tecnologías, con las cuales también se lleva a cabo la apropiación de la música, influyen en el ensanchamiento

² Se refiere al tipo de música que no guarda relación con géneros folclóricos o étnicos. Es más accesible para interpretar, ya que su construcción armónica en ocasiones es menos elaborada y se comercializa y difunde en mayor escala gracias a los medios de comunicación.

³ Entiéndase por este término toda aquella música elaborada dentro de parámetros establecidos y de gran tradición y reconocimiento mundial. Este término es sinónimo del canon de las obras de los llamados grandes músicos de occidente.

del concepto de musicar: "several general tendencies of mediamorphosis emerge that are present in both industrialized and developing countries" (Blaukopf, 1982, p. 249). De hecho, la industria cultural es uno de los espacios donde la música ostenta un lugar de privilegio en la actualidad, ya que su uso en actividades de carácter comercial y publicitario es primordial⁴ Desde años anteriores tanto Max Horkheimer como Theodor Adorno se manifestaron negativamente acerca de esta tendencia musical calificando la actividad como "monstruosa" (Blaukopf, p. 211).

Durante los años sesentas y en adelante, la posmodernidad se afianza en las ciudades "occidentales" con la llegada de nuevas tecnologías y los procesos globalizantes de los años posteriores. Se experimentan cambios: la música electrónica⁵ es ya parte importante de las manifestaciones musicales. El uso de instrumentos no tradicionales como los electrónicos son parte importante de la música pop y rock, o la música conocida como "fusión", en la cual se mezclan diversas clases de instrumentos y géneros musicales. La globalización, que involucra apertura a nuevas formas musicales, se enfrenta a las formas tradicionales de cada región, ya que por medio de la tecnología, otras corrientes musicales atraviesan la cultura de los pueblos generando una transformación a todo nivel. Todos estos elementos nos hacen replantear una nueva manera de "pensar" la música, en palabras de Bowman: "en perspectivas pluralistas contemporáneas".

En síntesis, se trata de pensar la práctica musical como "*un colectivo social*" (Elliott, 2001, p. 39). Todas estas manifestaciones novedosas obligan a ensanchar el concepto de educación musical. Es por ello que los nuevos parámetros que están siendo implementados recientemente en la Universidad de Costa Rica, en cuanto a la educación musical, se encaminan a cubrir estas necesidades, lo cual redundará en un cambio a nivel epistemológico en cuanto a las metas y a los alcances relacionados con los contenidos con que deben contar los nuevos planes de educación musical en Costa Rica. El siglo XXI nos reta a asumir la música desde nuevas perspectivas. Es oportuno, entonces, reflexionar acerca de esta actividad.

⁴ Es conveniente recordar que, a principios del siglo XX, intelectuales y críticos como Max Horkheimer y Theodor Adorno (ambos pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, Alemania), coincidieron en plantear que la música estaba siendo utilizada como medio de coerción social.

3. Pensar la música

Dentro de la corriente que se conoce como Pragmatismo o Praxialismo⁶, se invita a filosofar acerca de la música, esto es, no únicamente abordarla ya sea escuchándola, o interpretándola, sino cuestionándola desde preguntas como: "¿Qué es música? ¿Para qué música? ¿Para qué sirve? ¿Cuál música? ¿La música de quién o quiénes? ¿Con cuál propósito?" (Rosabal, 2008, p. 3). Una vez realizada esta reflexión, el panorama acerca de cuál debe ser la función del educador y de la educadora musical se va aclarando, porque ya no se asume la práctica musical como algo etéreo o como un objeto para ser contemplado, sino que se le puede abordar desde un pensamiento razonado.

De esta manera podemos filosofar en forma personal acerca de cada una de las preguntas antes formuladas: ¿Qué es música? Música es una actividad propia de los seres humanos. ¿Para qué sirve? Sirve, según diversos especialistas en el tema, para expresar sentimientos, o para generar acciones o formas de comportamiento. Otros manifiestan que es apta para mejorar destrezas cerebrales que se ven implicadas en el momento de su ejecución, para expresar lenguajes propios de diversas culturas, para fines políticos y de control del poder (Adorno, 1988) o se utiliza con fines terapéuticos. ¿Cuál música? Cualquier música, no importa su género, ya que cada estilo musical es una manifestación cultural y, por tanto, respetable. ¿La música de quién o quiénes? No interesa si es la música de afamados compositores o de cantautores locales. ¿Con cuál propósito? Puede ser de esparcimiento, de manifestación de un sentimiento de pena o alegría, con propósitos comerciales, como ejercicio artístico, para ceremonias religiosas o cualquier otro evento en el que se tenga a bien hacer uso de ella, ya sea con fines personales o colectivos.

Al pensar la música como carrera universitaria, el panorama se ensancha, ya que no la limitamos a una actividad artística para ser escuchada o interpretada, sino que la abordamos como lo que es: una actividad multidimensional de los seres humanos en la que se ponen en juego rasgos propios de un contexto social subjetivo atravesado por la globalización y por ende, permeado del lenguaje musical de otras culturas. Es conveniente, por ende, meditar acerca de los alcances de esta disciplina.

⁵ Se llama música electrónica aquella que es interpretada con medios electrónicos.

⁶ Se refiere a la práctica que incluye tanto el escuchar como el hacer música (Rosabal, 2008). Resulta pertinente aclarar que el pragmatismo que se menciona en este ejercicio académico es el pragmatismo musical, el cual ha sido propuesto por Elliott y desarrollado por Regelski y otros estudiosos de la música.

4. La función social de la educación musical

En la actualidad, la educación musical no está enfocada únicamente a transmitir, como en otras épocas, los conceptos ideológicos de los sistemas educativos en su forma tradicional, en los que esta actividad formaba parte de las estrategias utilizadas para fomentar una conciencia ciudadana acorde con los parámetros establecidos por instituciones gubernamentales (Molina, 1995), sino que se piensa la actividad musical (desde la Academia) como herramienta para generar un cambio positivo en la juventud, al otorgarle espacios para la experiencia lúdica y creativa, nunca impositiva. De este modo: *"la enseñanza no debería ser nunca, bajo ninguna circunstancia, una forma de imposición"* (McLaren, 2008, p. 410).

La clase de educación musical bajo la modalidad de un sistema pragmático, como concepto multidimensional y contextualizado (Rosabal, 2008), es una fórmula que apuesta a la creatividad en todas sus dimensiones, ya que, por medio de la expresión musical, los y las jóvenes pueden externar sus emociones con la ayuda de las herramientas que se les proporcionan en la clase de música: canto, ensambles, construcción de instrumentos de percusión, la experimentación musical con el uso de diversos ritmos tanto nacionales como foráneos así como la integración de la práctica musical unida a diversas actividades artísticas que pueden tener relación con este arte, como por ejemplo, las artes dramáticas o también la utilización de la expresión musical aunada a otras actividades propias de la escuela o el colegio.

Estos procesos culturales relacionados con la actividad musical pueden ser asimismo utilizados para lograr vincular a jóvenes que viven en situaciones difíciles como la drogadicción, la pobreza o la desintegración familiar, en una actividad que se presenta como una opción de ayuda en el proceso de superación de estas dificultades. De hecho, existen en el país muchas escuelas de música⁷ que brindan una educación musical profesional bajo distintas modalidades educativas en algunas de ellas y en las que, además, se otorgan instrumentos musicales en calidad de préstamo a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos. Estas escuelas se encuentran situadas en sitios marginales o rurales,

⁷ Escuelas Municipales de Música como también el SiNEM (Sistema Nacional de Educación Musical), Academias privadas y Conservatorios de música.

de manera que no sólo brindan una enseñanza a bajo costo, sino que se ofrece a esta población un espacio de esparcimiento y de crecimiento personal. Todas estas razones deben de ser tomadas en cuenta al impartir la clase de Educación Musical. Por ello, es pertinente abordar este tema a continuación.

5. La experiencia creativa y la función del educador y la educadora musical

El estudiantado de Educación Musical de la Escuela de Artes Musicales y de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica recibe formación académica bajo algunos de los parámetros educativos en los que se enmarca la filosofía del Pragmatismo Musical⁸. La formación, por tanto, está dirigida, más que a realizar un despliegue de conocimientos musicales, a facilitar las herramientas necesarias para lograr la experiencia musical creativa en niños, niñas y jóvenes desde las aulas en escuelas y colegios de todo el país. La orientación se dirige, entonces, a experimentar con toda clase de ritmos y sonoridades y a lograr que la vivencia musical sea un espacio agradable donde se compartan actividades, conocimientos y emociones entre estos grupos etarios.

La experiencia creativa generada desde la actividad musical adquiere importancia primordial no solo dentro de este campo. García Canclini, refiriéndose a la creatividad como actividad importante dentro de las competencias humanas, expresa lo siguiente: "*La creatividad aparece menos como una virtud profesional (de artistas, escritores y científicos) o una gracia de aristócratas; se anuncia como una virtud para la generación de valor en el trabajo y en el disfrute personal*" (García, 2007, p. 54). La actividad de "hacer música" adquiere gran valor en la actualidad, ya que propicia la participación activa de las personas en todas las actividades humanas. En este punto, es conveniente reflexionar acerca de los parámetros con los que se ha asumido la educación musical dentro del recinto universitario.

⁸ El Pragmatismo Musical es una concepción novedosa, por lo tanto, no en todos los cursos se ha implementado este sistema en su totalidad, ya que los nuevos paradigmas algunas veces generan resistencia al cambio. En la actualidad, los cursos bajo la nueva modalidad abarcan sobre todo los llamados "prácticos".

6. La Carrera de Educación Musical en la Universidad de Costa Rica: antecedentes

Desde 1991, los Objetivos Generales de la carrera de Educación Musical y Formación Docente⁹ comprenden los siguientes lineamientos¹⁰.

- Desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para la formación como músicos.
- Comprensión y análisis las diferentes manifestaciones musicales que han contribuido y contribuyen a la formación e identidad de los pueblos.
- Rescate y difusión del patrimonio musical latinoamericano y costarricense.
- Proporcionar los conocimientos, metodologías y técnicas educativas apropiados para el desempeño docente.
- Propiciar en el estudiante la formación de un pensamiento coherente y crítico que le permita analizar su contexto social.
- Promover el desarrollo de actitudes y valores para el ejercicio de la labor profesional y así contribuir a la construcción de una sociedad democrática.
- Proporcionar un enfoque práctico y creativo de la educación musical. (Escuela de Formación Docente, UCR, 1991).

Como se puede observar, esta propuesta de Educación Musical muestra limitaciones que van a ser superadas gracias al nuevo enfoque con que se trabaja en la actualidad. En efecto, muchos de estos Objetivos Generales continúan aplicándose en el presente y serán expuestos en este ejercicio académico.

6.1 Del aula universitaria al centro de trabajo

La mayoría de las veces, la Universidad ofrece a los jóvenes estudiantes un plan de estudios elaborado con metas claras definidas desde la Academia; sin embargo, al poner en práctica lo aprendido en el aula universitaria, en los respectivos centros de trabajo, algunos objetivos se cumplen y otros no, ya que pueden existir condiciones de variada índole donde los y las jóvenes deben adaptar o modificar lo aprendido en sus años de estudio. Con la finalidad de analizar estos aspectos, a continuación presentamos un resumen del contenido de los

⁹ Es importante aclarar que en el 2009 y años anteriores, la carrera en mención se conocía con el nombre de "Enseñanza de la Música" y no "Educación Musical" como se denomina en la actualidad.

¹⁰ Datos completos del *Plan de Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Música*, Anexo N°1.

Planes de Estudio de la carrera de Educación Musical de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica.

6.1.1 Los planes de estudio

La carrera de Educación Musical y Formación Docente ofrece en la actualidad una serie de cursos destinados a la formación del y la docente especializados en la enseñanza musical. Para ello, los educandos reciben cursos relacionados con la temática musical, en la Escuela de Artes Musicales, y de Formación Docente en la Escuela de Educación, ambas de la Universidad de Costa Rica, debido a que esta opera bajo la modalidad de carrera compartida. Para efectos de este ensayo, nos remitiremos al análisis de los cursos prácticos¹¹ y a dos de los cursos teóricos¹² del área de música, por tanto, los demás cursos serán objeto de análisis posterior, en otro ejercicio académico. Las materias totales por analizar son:

Ritmo Auditivo I, II, III y IV

Técnica de la voz

Guitarra complementaria I y II

Piano complementario I, II, III, IV, V y VI

Canto complementario I y II

Fundamentos y principios de la Educación Musical

Práctica coral I, II, III, IV, V y VI

Armonía I y II

Flauta Dulce Complementaria

Historia de la Música I, II, III y IV

Análisis I y II

Conjunto y Dirección Coral I y II

Instrumentación y Composición I y II

Dirección de conjuntos instrumentales

Contrapunto I

Introducción a la etnomusicología

¹¹ Los cursos seleccionados son de vital importancia para el aprendizaje y la puesta en práctica de la vivencia musical. Ellos son: Guitarra Complementaria, Piano Complementario, Canto Complementario, Flauta Complementaria

¹² Ritmo Auditivo y Técnicas de la Voz.

A simple vista, se detectan fallas en cuanto a la orientación de estos cursos, donde "Etnomusicología", por ejemplo, se ofrece únicamente como un curso introductorio, lo que evidencia una perspectiva eurocéntrica, donde se estudia la etnomusicología como una materia exótica. Lo mismo sucede con el curso de Flauta Dulce, que podría ser sustituido por el de "Ocarina", que es un instrumento autóctono, por lo tanto, relacionado estrechamente con nuestras raíces precolombinas.

7. La voz de los y las jóvenes

Como parte de la estrategia que se llevará a cabo a fin de recopilar la información generada por los y las jóvenes estudiantes de Educación Musical, fue elaborada una encuesta con base en tres preguntas fundamentales que tienen que ver con el contenido de los cursos seleccionados, la forma en que se imparten y su aplicabilidad o no en las escuelas y colegios del país. Las preguntas estuvieron específicamente preparadas para obtener la opinión de diez estudiantes que laboran en centros educativos del país, pero que aún asisten a clases en el recinto universitario. La selección de estos diez jóvenes fue realizada en aras de obtener una pequeña, pero válida, muestra de muchachos que trabajan en centros de educación pública y de educación privada de Costa Rica. El espacio fue ofrecido a jóvenes para que pudieran expresar sus experiencias e inquietudes como estudiantes y docentes, ya que, la mayoría de las veces, a esta población en particular no se le otorga un espacio para mostrar su opinión, por el simple hecho de ser jóvenes y estudiantes.

A la vez, el ejercicio brindaría la oportunidad de conocer su opinión acerca de las expectativas personales que como profesores de música manejan y, a la vez, constatar si los Objetivos y Contenidos de los cursos de música de la carrera universitaria denominada como "Educación musical" cumplen satisfactoriamente o no estas expectativas. Esta es la tarea que nos hemos impuesto realizar como parte de este ejercicio académico.

7.1 La estrategia investigativa

Con la finalidad de cumplir con lo propuesto anteriormente, se realizó una encuesta conteniendo preguntas relacionadas con los cursos señalados en el punto 6.1.1. Dicho instrumento fue contestado por diez jóvenes estudiantes, quienes en ese momento trabajaban en escuelas y colegios del país, tanto públicos como privados y, además, realizaban sus estudios universitarios conjuntamente. Los estudiantes seleccionados para colaborar con este

ejercicio académico laboran en: cinco en escuelas y colegios públicos y los otros cinco en centros privados tanto de Primaria y Secundaria.

La selección de estas dos modalidades tiene el propósito de abarcar la enseñanza musical tanto en el nivel educativo público como en el privado, ya que las diversas condiciones socioeconómicas podrían arrojar datos importantes en el resultado de esta encuesta, en la manera en la que las lecciones de música se imparten y, además, en estudiar cuáles contenidos logran cumplir su cometido. Luego, se realizará el análisis de la encuesta para, finalmente, proceder con las conclusiones generales.

7.2 La encuesta

A continuación, se expone un ejemplo de la encuesta entregada a las y los estudiantes seleccionados para este trabajo de investigación. Los Objetivos Generales, así como los Contenidos, varían dependiendo del curso a que hacen referencia. Para efectos de ilustración, presentamos seguidamente los aspectos de Objetivos y Contenidos del curso denominado *Ritmo Auditivo I*

Encuesta

La siguiente encuesta tiene como principal objetivo ofrecer un espacio de expresión a jóvenes estudiantes de la carrera de Educación Musical y Formación Docente de la Universidad de Costa Rica, que a la vez trabajan ya en centros educativos de Primaria y Secundaria del país. La investigación forma parte de los requisitos del curso "Cultura popular juvenil en América Latina", del *Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura* impartido por esta Universidad. Se pretende realizar una investigación que sirva, a su vez, de reflexión en torno a determinar en qué medida los Objetivos Generales y los Contenidos de las materias impartidas en la Escuela de Artes Musicales, dentro de la carrera de Educación Musical, se cumplen o no en la práctica docente. La información que usted nos brinde es anónima y el resultado que se obtenga de ella podría repercutir, gracias a sus sugerencias, en el mejoramiento de los cursos aquí mencionados y, por ende, en el desarrollo musical del país. Muchas gracias por su colaboración.¹³

¹³ Ver instrucciones generales en Anexo N° 2.

7.3 Análisis de la encuesta

La encuesta realizada abarcó aspectos relacionados con la enseñanza de la música en cuatro cursos prácticos y dos cursos teóricos. Se seleccionaron seis encuestas de estudiantes que laboran en centros privados en Primaria y cuatro que trabajan en colegios públicos de Secundaria, para un total de diez encuestados. Para efectos del presente trabajo, se expusieron a análisis aquellos que se relacionan con aspectos prácticos, como: *Guitarra Complementaria*, *Piano Complementario*, *Canto Complementario*, *Flauta Dulce Complementaria*, y dos de los cursos teóricos: *Ritmo Auditivo* y *Técnicas de la voz*.

7.3.1. Resultado de la encuesta: cursos prácticos¹⁴

Curso Canto Complementario I, II

Escuelas privadas de Primaria

Es importante para los estudiantes de Educación Musical y Formación Docente, sobre todo, el canto de los Himnos, así como los aspectos relacionados con el "diafragma"¹⁵. Mencionan la importancia de incluir mayor repertorio y menos trabajos escritos. Se sugiere la posibilidad de llevar un tercer semestre de Canto Complementario. Un estudiante manifiesta su disconformidad por el hecho de tener que aprender canciones italianas y en idioma italiano, ya que este requerimiento le parece totalmente fuera de contexto, debido a que en el país no existe algún motivo especial para tener que aprender a cantar en este idioma. Considera que sería mejor incluir algunas canciones en idioma inglés, porque contamos con un provincia que sí lo habla: Limón. También, propone aprovechar el tiempo de clase realizando prácticas de impostación y proyección de la voz, en vez de utilizar el tiempo en temas teóricos que perfectamente se pueden dejar como trabajo investigativo para los estudiantes. Por lo anterior, observamos una preocupación importante de parte del estudiante en cuanto a dotar a este curso de elementos que guardan mayor relación con la realidad nacional y con la puesta en práctica de lo aprendido en el aula universitaria.

¹⁴ Presentados en orden alfabético.

¹⁵ El diafragma es un músculo fundamental en el aparato fisiológico de la voz, ya sea para llevar a cabo la acción de hablar o de cantar.

Colegios públicos

Se utilizan todos los Contenidos de este curso, pero no así los Objetivos. Un estudiante opina que en realidad ni los docentes ni la mayoría de los demás estudiantes aprecian el curso en lo que vale. Este razonamiento implica en el hecho de que tanto los contenidos del curso como la forma en que se imparte deben mejorar.

Curso Flauta Dulce Complementaria

Escuelas privadas de Primaria

Según los estudiantes encuestados, los aspectos de este curso resultan de suma importancia, ya que todos son utilizados en la enseñanza de la música en escuelas y colegios del país. Sugieren otro semestre más de esta materia, ya que es mucho el material que se ve en muy poco tiempo. Otro estudiante manifiesta que, en realidad, ya el estudio de este instrumento no es obligatorio dentro de los programas del Ministerio de Educación y, por lo tanto, este curso sale sobrando.

El curso es bien aceptado por estos estudiantes, pues encuentran utilidad en el aprendizaje y la enseñanza de la Flauta Dulce en escuelas y colegios del país.

Colegios públicos

Todo se utiliza, hacen falta más semestres de este curso.

Curso Guitarra Complementaria I, II

Escuelas privadas de Primaria

No utilizan la guitarra como instrumento base. Manifiestan que lo aprendido no es aplicado y que los objetivos del curso no se cumplen en la práctica. No se aprende nada en realidad. Lo visto en clase tampoco enseña a los estudiantes a transmitir estos conocimientos a los alumnos de escuelas o colegios. Un estudiante menciona que "*es un curso frustrante*", ya que algunos tienen más conocimientos que otros de este instrumento y eso no se toma en cuenta a la hora de impartir las lecciones en el aula universitaria.

Colegios públicos

Sí utilizan los contenidos, porque es el instrumento que se aplica en sus clases; sin embargo, en las clases falta tiempo para ver todos los contenidos, se sugieren más semestres de esta materia.

Las respuestas hacia este curso evidencian un descontento general, tanto en los contenidos del curso como en la forma en que se imparte.

Curso Piano Complementario I, II, III, IV, V, VI

Escuelas privadas de Primaria

Un estudiante no aplica los conocimientos adquiridos, pero considera que sí es oportuno su aprendizaje como parte de la formación docente. Los otros estudiantes consideran que todos los aspectos son muy útiles e importantes, ya que lo consideran una excelente herramienta. Mencionan que necesitan más tiempo de clase y que los contenidos, según avanza el curso, exigen cada vez mayor tiempo de estudio. Algunos manifiestan que estos cursos deben ser más prácticos y motivantes.

Colegios públicos

Sí resulta muy útil siempre y cuando se cuente con un instrumento apto. Sugieren reforzar los contenidos que tienen relación con la "realidad nacional de la educación costarricense". Se propone ahondar más en aspectos de musicalidad (cualidad musical) y expresividad (cualidad de expresar) en el instrumento.

Los comentarios hacia los cursos de Piano Complementario manifiestan su anuencia hacia los contenidos de estos cursos; no obstante, proponen un mayor acercamiento hacia temas concomitantes con la realidad nacional.

7.3.2 Cursos teóricos

Curso Ritmo Auditivo I, II, III, IV

Escuelas privadas de Primaria

Dos de los estudiantes manifiestan que todos los contenidos poseen importancia y que los aspectos teóricos resultan básicos para la enseñanza musical. Se sugiere más lectura a primera vista y mayor dinamismo a la hora de enseñar estos cursos en el aula universitaria. Otros estudiantes aducen que son cursos totalmente aburridos y carentes de sentido, porque lo

que se aprende no se lleva a la práctica en el aula. Falta creatividad y motivación en el profesorado que imparte estos cursos.

Las opiniones se encuentran divididas en relación con este curso en particular. Con todo, pareciera que a seis de los estudiantes les resulta tedioso y sin sentido.

Colegios públicos

Los estudiantes manifiestan su preocupación, ya que resultan demasiados contenidos, los cuales son muy difíciles de aplicar en aulas que tienen gran número de estudiantes. Además, se pide mayor entrenamiento auditivo y tomar en cuenta el abordaje de diferentes técnicas de aprendizaje.

Curso Técnicas de la voz

Escuelas privadas de Primaria

Se utilizan, sobre todo, las "técnicas de relajación" y los cánones en dos y tres voces. El "alfabeto fonético" resulta irrelevante para algunos de ellos. Los estudiantes manifiestan que es más importante realizar más práctica que teoría en el aula universitaria. Otros manifiestan que los contenidos, aunque estén bien elaborados, no aplican a la carrera de Educación Musical ni de Instrumento. Se evidencia un descontento general en relación con los contenidos de este curso.

Colegios públicos

Lo que más se utiliza es lo que tiene relación con los Himnos y los mecanismos para impostar la voz. Los contenidos son adecuados, pero no se cumplen en la práctica, debido a que todo se ve muy superficialmente. Mucho de teoría y poco de práctica en el curso.

7.4 Análisis de la encuesta

Con base en el instrumental teórico utilizado en la realización de esta encuesta, procedemos a analizar los comentarios que se desprenden de cada uno de los cursos focalizados en este análisis bajo las modalidades de "Escuela primaria privada" y "Colegio público de secundaria".

7.4.1 Cursos prácticos

Canto Complementario I, II

Es interesante observar que, a pesar de que este curso cuenta con varios contenidos, las y los estudiantes encuestados opinan que el más útil es el que hace mención del "diafragma", ya que lo consideran de suma importancia para una correcta impostación de la voz, lo que redundaría en beneficios tanto al impartir las clases, como para enseñar a los y las estudiantes a proyectar la voz correctamente a la hora de cantar. Hay una crítica fuerte a los contenidos, porque los sienten alejados de la realidad nacional. Este es un llamado importante, pues los estudiantes se enfrentan con la "realidad nacional" día a día en sus clases y notan cuán alejados se encuentran algunos contenidos de este curso con lo que se necesita verdaderamente en el país.

El otro factor que mencionan como rescatable es el relacionado con el tema de los Himnos Patrios, así como en contar con más repertorio y menos trabajos escritos. Este señalamiento, y el hecho de que solicitan otro semestre más, aparte de los dos semestres que se imparten regularmente de Canto Complementario, muestra la importancia que tiene para ellos este curso, en particular, en su desempeño como docentes. Es un hecho que el cuerpo humano es el instrumento por excelencia y el más adecuado para educar musicalmente, por lo tanto, es importante todo lo que se relacione con su aprendizaje. Es probable que el profesorado no esté absolutamente consciente de la importancia de este curso en el futuro desempeño profesional de los estudiantes a los que imparten lecciones.

Flauta Dulce Complementaria

Esta materia también aparece como muy importante en la opinión de la mayoría los estudiantes encuestados, ya que lo consideran de fácil manejo y muy práctico. De la misma manera que el curso de Canto, solicitan un semestre más de aprendizaje de este instrumento, pues sienten que los contenidos son demasiados para un único curso de un semestre de duración, lo cual hace que el material no sea cubierto de la mejor manera.

Guitarra Complementaria I, II

Del resultado de opiniones, se desprende el hecho de que el instrumento denominado "Guitarra" es muy útil en la enseñanza de la música en los centros de educación pública del país, no así, o no con tanta importancia, en centros privados. La guitarra es un instrumento muy

popular en Costa Rica y su costo económico es inferior al de otros instrumentos como, por ejemplo, el piano o los teclados eléctricos en general. En escuelas y colegios privados cuentan casi siempre con aulas específicas para impartir las clases de música, lo que no sucede en centros públicos que, en muchos casos, no tienen ni siquiera aula designada para esa materia; dos jóvenes manifiestan haber impartido lecciones debajo de un árbol (lo que ellos llaman, a manera de chiste: "el aula ecológica").

Dadas estas circunstancias, la guitarra se presenta como el instrumento idóneo, ya que además es transportado fácilmente de un lugar a otro y no necesita electricidad para funcionar. Los estudiantes encuestados sienten que el estudio de este instrumento es fundamental para ellos, pero de igual forma opinan que estos cursos no están debidamente impartidos, a raíz de un deficiente desempeño de los profesores del curso, de manera que la experiencia en varios casos fue frustrante, también por el hecho de no haber logrado los objetivos del curso, entre otros factores, por tener en la misma aula estudiantes con conocimientos diversos de guitarra y por no poder lograr con éxito todos los objetivos planteados en el curso.

Piano Complementario I, II, III, IV, V, VI

La mayoría de estudiantes consideran útil el aprendizaje de este instrumento, sobre todo porque es una herramienta "excelente" a la hora de impartir las clases de música. Otro estudiante, sin embargo, manifiesta que no encuentra utilidad en lo aprendido, ya que no lo aplica en las casas que imparte, pero que, sin embargo, en el aula universitaria sí es importante saber manejar aspectos pianísticos. Se sugiere que el estudio del piano sea más práctico, porque así puede ser más motivante para los alumnos que llevan estos cursos

7.4.2 Cursos básicos

Ritmo Auditivo I, II, III, IV

En el caso de *Ritmo Auditivo*, el problema que se enfrenta no se vincula con los contenidos del curso, porque la mayoría de los estudiantes sienten que son útiles y esenciales; empero, aquellos que laboran en instituciones públicas enfrentan la problemática que significa transmitir conceptos a muchos estudiantes por aula, lo que imposibilita llevar a buen término un programa que, en mejores circunstancias, sí se puede aplicar adecuadamente.

Técnicas de la voz

Aspectos como "impostación de la voz", "técnicas de relajación", abordaje de los himnos patrios y la entonación de cánones son los elementos que mayormente se utilizan en la lección de música. Es notorio en las respuestas dadas, que los y las jóvenes que trabajan en centros de carácter privado desarrollan más aspectos relacionados con la práctica musical que los que laboran en centros públicos, ya que estos últimos no cuentan, en su mayoría, con los requerimientos básicos para realizar adecuadamente una clase de música, como por ejemplo, un aula específica, cantidad moderada de estudiantes por clase, instrumentos musicales para realizar pequeños ensambles con sus alumnos.

Conclusiones

• Del análisis de la encuesta

Se desprende, sobre todo, que las estudiantes y los estudiantes encuestados, en general, necesitan más semestres de los cursos prácticos, ya que los consideran fundamentales en su desempeño profesional al realizar las clases de música con sus estudiantes. Algunos estudiantes reclaman una mayor capacidad de sus profesores a la hora de impartir la materia, porque, al parecer, ellos no parecen estar conscientes de la importancia que tienen estos cursos en la puesta en práctica de los mismos en escuelas y colegios del país.

Según las respuestas, los escasos recursos con que cuentan algunos centros educativos públicos impiden la realización óptima de la clase de educación musical, por lo tanto, debería pensarse en ofrecer estrategias diferentes, además de las utilizadas para abordar las diversas temáticas de la música, de manera que puedan adaptarse a condiciones menos favorables.

El estar más en concordancia con la "realidad nacional", esto es, tomando en cuenta las carencias materiales y de espacio físico, los temas importantes para los y las jóvenes y menos siguiendo aspectos de la música tradicional son acotaciones valiosas de los y las estudiantes, ya que ellos se enfrentan a diario con situaciones donde los aspectos prácticos son los que prevalecen, así como los relacionados con tradiciones costarricenses y temas que tienen que ver con la cotidianidad del ambiente en el que se desarrollan los niños, las niñas y jóvenes del país.

El brindar un espacio de opinión a jóvenes estudiantes de la Escuela de Artes Musicales y Formación Docente de la Universidad de Costa Rica redunda en un doble beneficio, pues

pueden manifestar sus puntos de vista acerca de estos temas y, de igual modo, realizada la reflexión respecto de sus comentarios contribuir con el mejoramiento de estos cursos.

• De los Objetivos y Contenidos

Se observa que, tanto los Objetivos como los Contenidos de esta carrera abarcan una gama importante de generalidades musicales. Sin embargo, adolece de cursos que son fundamentales dentro de la labor docente en escuelas y colegios. Anotamos algunos aspectos a continuación:

1. No existen cursos específicos que enseñen, desde el aspecto musical, a tratar estudiantes con problemas de aprendizaje.
2. El Plan de Estudios adolece de estrategias aplicadas a la música para lograr una vivencia musical en estudiantes con discapacidades.
3. Aunque el abordaje de materias propias de la disciplina musical requiera la enseñanza de aspectos teóricos más profundos para el consecuente desarrollo de los estudiantes, éstos ocupan el espacio que podrían tener más cursos prácticos de los cuales los y las estudiantes manifiestan necesitar con mayor urgencia.
4. El tener un curso de etnomusicología (y de solo un semestre de duración), pone de relieve que los aspectos de la música autóctona y de América Latina, en general, son vistos como una materia al margen de las "principales", lo que evidencia un sesgo preferencial hacia al abordaje tradicional de la música y no hacia nuevos enfoques incluidos dentro del concepto de pragmatismo musical, en los que todo tipo de expresiones musicales son igualmente válidas.
5. Dentro del concepto de "musicar" convendría reforzar aspectos de índole práctico, no tanto teórico, para afirmar en los y las estudiantes destrezas que los faculden para desarrollar la creatividad de niñas, niños, adolescentes y adultos, en general, a los que deberán involucrar en la experiencia de musicar.
6. Dada la enorme importancia que significa la actividad de musicar en nuestras comunidades, -en relación con la participación de la comunidad en pleno y a las implicaciones favorables que esta actividad general- conviene replantear los contenidos de la carrera de Educación Musical y Formación Docente de la Universidad de Costa Rica.

7. El conocimiento adquirido en el aula universitaria y proyectado no solo a escuelas y colegios, sino también hacia las comunidades, resulta de especial importancia en nuestra sociedad, ya que el musicar involucra la participación de todos los grupos de la sociedad costarricense.
8. El espacio brindado a las y los estudiantes escogidos para realizar esta encuesta ha permitido observar carencias en cuanto a los contenidos de estos cursos y, también, ha proporcionado una voz a estos jóvenes desde su posición de estudiantes/profesores.

Cierre

Luego del análisis efectuado, resulta apropiado reflexionar acerca de los contenidos con que deben contar los planes de estudio de las carreras de Educación Musical y Formación Docente en nuestro recinto universitario, porque la actividad de musicar sobrepasa las paredes del aula de primaria o de secundaria y trasciende a la comunidad en general, favoreciendo el desarrollo artístico, la creatividad y las buenas relaciones entre las y los ciudadanos del país.

El acto de musicar se convierte en una práctica idónea que promueve la participación de la ciudadanía en general, ya que se puede adaptar a los diferentes grupos etarios de la sociedad costarricense.

Para lograr una apropiada integración y participación de la ciudadanía en el acto de musicar, es necesario que los cursos que se imparten en la carrera de Educación Musical y Formación Docente de la Universidad de Costa Rica implementen en sus cursos universitarios las estrategias necesarias para la óptima preparación de las y los estudiantes de esta carrera universitaria.

La encuesta, utilizada como instrumento de análisis, brindó un espacio de opinión a jóvenes en categoría de estudiantes/docentes en música, lo cual, al mismo tiempo, permitió hacer acopio de sus opiniones acerca de algunos cursos específicos de la carrera de Educación Musical y Formación Docente de esta universidad.

Referencias

- Avello, José y Muñoz, Antonio. (2002). La comunicación desamparada. Un revisión de paradojas en la cultura juvenil. En Rodríguez, Félix (Ed), **Comunicación y cultura juvenil**. Barcelona: Hurope.
- Bartolomé, Lilia. (2008). La pedagogía crítica y la educación de los profesores y profesoras; radicalización del profesorado futuro. En McLaren, Peter y Kincheloe, Joe (Eds.), **Pedagogía crítica: de qué hablamos, dónde estamos**. Barcelona: Editorial Graó.
- Blaukopf, Kurt. (1989). **Musical Life in a Changing Society**. Singapore: Amadeus Press.
- Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean Claude. (2003). **Los herederos: los estudiantes y la cultura**. Argentina: Editorial Siglo veintiuno editores.
- Carballo, Priscilla. (2006). La música como práctica significativa en los colectivos juveniles. **Revista de Ciencias Sociales III-IV (113-114)**, 169-176. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Elliot, David. (2001). **Modernity, Postmodernity and Music Education Philosophy**. USA: Research studies in Music Education. #17.
- Fass, Daniel. (may, 2007). Youth, Europe and the Nation: Interests and identities of the New Generation of European Youth. **Revista Journal of Youth Studies**, 10(2), 161-181. Recuperado de <http://www.tara.tcd.ie/bitstream/2262/22299/2Youth%620Europe%20and%20the%20Nation%20TARA%20May%202008%20Faas.pdf>
- García Canclini, Néstor. (2004). **Diferentes, desiguales y desconectados**. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
- García Canclini, Néstor. (2007). **Lectores, espectadores e internautas**. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
- Horkheimer, Max y Adorno, Theodor. (1988). La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas. En Horkheimer, Max y Adorno, Theodor, **Dialéctica del iluminismo**, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Ligero, Ana. (2009). Las preferencias musicales de los jóvenes en el aula. **Revista Eufonía Didáctica de la música**, (46). IES Madrid: Vallecas-Magerit.
- Lewis, George. Who do you love?. (1992). En Lull, James (ed.), **Popular Music and Communication**. New Delhi: SAGE Publications.
- Lull, James. (1992). **Popular Music and Communication**. New Delhi: SAGE Publications, Inc.

- Maluf, Norma Alejandra. (2002). **Las subjetividades juveniles en sociedades en riesgo**. Recuperado de <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/juventud/maluf.doc>
- McLaren, Peter y Kincheloe, Joe (eds.). (2008). **Pedagogía crítica: de qué hablamos, dónde estamos**. Barcelona: Editorial Graó.
- Molina, Iván. (1995). **El que quiera divertirse**. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Ramírez Plascencia, Jorge. (2005). Tres visiones sobre capital social: Bourdieu, Coleman y Putnam. **Acta Republicana Política y Sociedad**, Año 4(4). Recuperado de <http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/period/republicana/pdf/ActaRep04/articulos21.pdf>
- Rodríguez, Félix. (Ed.) (2002), **Comunicación y cultura juvenil**. Barcelona: Ariel.
- Rosabal Coto, Guillermo. (2008). El pragmatismo en la educación musical. **Sonograma, Revista de pensamiento musical**. (002). Recuperado de http://www.webdemusica.org/sonograma/num_02/guillermorosabal.html
- Shepherd, John. (1998). Music and male hegemony. En Leppert, Richard y McClary, Susan (eds.), **Music and society**. USA: Cambridge University Press.
- Small, Christopher. (1989). **Música. Sociedad. Educación**. Madrid: Alianza Editorial.
- Small, Christopher. (1999). El Musicar: un Ritual en el Espacio Social. **Revista Transcultural de Música**, (4). Recuperado de <http://www.sibetrans.com/trans/index.htm>

Anexo N° 1

PLAN DE PROFESORADO Y BACHILLERATO EN LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA. Año 2009.

I. FUNDAMENTACION

La carrera de Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Música se ofrece en la Universidad de Costa Rica en forma compartida por las Escuelas de Artes Musicales y la Escuela de Formación Docente.

FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES

Fundamentación:

La música es un lenguaje que ha creado el ser humano y que a través de todos los tiempos ha formado parte de su cultura. La conservación y enriquecimiento de este lenguaje es una tarea y responsabilidad humana de la cual debe cuidar toda sociedad bien organizada.

Son múltiples las funciones que ha desempeñado y desempeña la música en la historia humana. Podemos resaltar las siguientes:

1. Como lenguaje no verbal es un medio perfecto de comunicación y de identidad de los pueblos, favoreciendo la conciencia y el sentimiento comunitario y social.
2. En una educación integral del ser humano por la que abogan las políticas educativas modernas, la música resulta ser un instrumento, ideal para el desarrollo afectivo de las personas e indispensable en múltiples tareas educativas de comunicación y sociabilidad, de coordinación y movimiento, de creatividad y sensibilidad.
3. La música desarrolla el potencial humano al permitir expresar sus sentimientos y emociones, satisfacer las necesidades de búsqueda de la belleza y sensibilizarlo para que se exprese por el lenguaje musical y relacionarlo con el mundo exterior, con sus semejantes e incluso con otras áreas del conocimiento.
4. Preservar y enriquecer la cultura musical de los pueblos, preparar el personal que conserve, difunda y enriquezca con su creatividad y producción el acervo cultural del país, es tarea universitaria y responde a los principios y fines de la Universidad de Costa Rica.

Objetivos:

- Contribuir al desarrollo armónico, orgánico e integral de las expresiones musicales.
- Formar profesionales en la música, con las habilidades y los conocimientos necesarios para que se desempeñen con idoneidad.
- Formar profesionales en la música con conocimientos pedagógicos capaces de desempeñarse como docentes.
- Desarrollar la investigación del conocimiento musical.
- Impulsar sistemáticamente la acción social para que la sociedad costarricense se identifique, disfrute y valore las expresiones musicales.
- Establecer mecanismos que permitan administrar con excelencia académica los cursos de la Escuela.
- Procurar el mejoramiento profesional continuo (formación, capacitación) del personal docente de la Escuela.

II. PRINCIPIOS Y FINES DE LA ESCUELA DE FORMACION DOCENTE

Principios:

La Escuela de Formación Docente, como responsable de la preparación de educadores para nuestra sociedad, se propone contribuir:

- Al desarrollo del conocimiento y la transferencia del saber y de la cultura universal.

- Al cultivo y a la integración de la enseñanza, la investigación y la acción social, como medio para replantear constantemente el conocimiento
- A la formación de un personal idóneo, poseedor de una mente científica, capaz de contribuir al mejoramiento de la sociedad costarricense.
- A la formación del espíritu crítico y la creatividad.
- Al logro del bien común.
- A la formación ética del educador costarricense.
- A la formación, capacitación y actualización del personal en servicio.

Fines:

Son fines de la Escuela de Formación Docente:

- Preparar el futuro docente para que sea capaz de enjuiciar objetivamente el momento histórico en que vive, con el fin de que tenga una concepción clara de sus funciones y las de la educación en la comunidad costarricense.
- Capacitar al docente para que aplique en forma integral los conocimientos de la pedagogía, psicología y sociología, filosofía e historia de la educación y otras disciplinas, en la solución de los problemas relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Formar en los estudiantes de la Escuela una actitud crítica ante los determinantes sociales, políticos y económicos que afectan al quehacer, a fin de que actúen como agente de transformación de la sociedad.
- Contribuir al mejoramiento de la educación costarricense con programas de formación permanente (servicio, capacitación, perfeccionamiento, actualización etc.) de acuerdo con las necesidades y recursos existentes.
- Procurar el mejoramiento profesional continuo del personal docente de la Escuela.
- Promover una labor de investigación conducente a ofrecer alternativas de solución a los problemas de la educación costarricense.
- Impulsar programas de experimentación tendientes a producir innovaciones educativas acordes con nuestra realidad.
- Programar y ejecutar actividades de acción social como servicio a la comunidad.
- Participar en proyectos de mejoramiento educativo promovido por otras instituciones.

II-. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CARRERA DE PROFESORADO Y BACHILLERATO EN LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA

El primer plan de Profesorado en Educación Musical se creó en 1968 y estuvo vigente hasta 1978. Mediante la resolución No. 431-78 del 13 de noviembre de 1978 se abolió este Plan de Profesorado y se creó el Bachillerato en la Enseñanza de la Música. El 9 de setiembre de 1981, este plan sufre algunas modificaciones.

En 1989 el Ministerio de Educación Pública solicita a la Universidad de Costa Rica elaborar y poner en ejecución un plan de emergencia para aumentar el número de profesores de enseñanza secundaria. Esta solicitud obedeció al aumento previsto de la población de segunda enseñanza (con respecto a 1989 de un 43% hasta 1996 y de un 77.5% hasta 2002) y a la escasez de profesores para hacerle frente a este incremento.

Es así como en diciembre de 1989 se aprueba nuevamente el Profesorado en Educación Musical como una salida lateral al Bachillerato en la Enseñanza de la Música.

La propuesta que presentamos en este documento es el resultado de un trabajo de revisión de la carrera llevado a cabo por las Escuelas de Artes Musicales y de Formación Docente en el periodo 1990 y 1991, dando como resultado cambios significativos con respecto al anterior plan de estudios.

III. JUSTIFICACION DE LA READECUACION CURRICULAR

Generalidades:

El plan de estudios de Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza de la Música que proponemos, ofrece al educador de esta especialidad una sólida formación musical, pedagógica y humanística que satisface las aspiraciones del docente contemporáneo en los diferentes campos de esta disciplina.

Modificaciones:

Los cursos que ofrece la Escuela de Formación Docente se renovaron casi en su totalidad. En el nivel de Profesorado se introdujeron los siguientes cursos:

- Introducción a la pedagogía.
- Desarrollo y aprendizaje en la adolescencia.
- Didáctica general para la enseñanza secundaria.
- Taller de materiales didácticos y medios audiovisuales.
- Metodología específica en la enseñanza de la música.
- Experiencia docente en música.

En el nivel de Bachillerato se incluyeron los siguientes cursos:

- Psicopedagogía del adolescente.
- Teoría de la educación.
- Seminario en la enseñanza de la música.

En los cursos que ofrece la Escuela de Artes Musicales también se llevaron a cabo importantes modificaciones.

En el Área de Profesorado se introdujeron los siguientes cursos:

- Ritmo Auditivo III-V
- Armonía, contrapunto y análisis 1, 2, 3, 4
- Técnica de la voz
- Canto complementario
- Cultura musical 1, 2

En el nivel de Bachillerato se introdujeron los siguientes cursos:

- Introducción a la etnomusicología
- Dirección de conjuntos instrumentales
- Instrumentación y composición

Número de créditos

Profesorado:

Artes Musicales: 60

Educación: 27

Humanidades: 21

Total: 108

Bachillerato:

Artes Musicales: 20

Educación: 13

Electiva: 2

Total: 143

PERFIL DE ENTRADA

Habilidades y aptitudes

Un desarrollo idóneo de:

- el sentido auditivo
- la coordinación psicomotora
- la capacidad de entonación
- el sentido rítmico
- el interés por el desempeño docente

PERFIL DE SALIDA

Responsabilidades:

- Planifica y administra los programas de Educación Musical en las instituciones donde se desempeña.
- Promueve actividades musicales internas y externas a la institución.
- Asume las funciones administrativas propias de su desempeño docente.
- Aplica en su desempeño docente los fines y propósitos del sistema educativo costarricense.
- Imparte los clubes musicales tales como banda, coro, estudiantina, rondalla, danzas folclóricas, guitarra, flauta dulce y apreciación musical.
- Estimula la ejecución, la difusión de la música y el rescate de valores que reafirman la identidad nacional.
- Detecta y orienta al potencial musical de sus estudiantes mediante la vivencia de diferentes actividades musicales.
- Vela por la disciplina, formación de buenos hábitos y adquisición de criterios de los alumnos.

Actitudes y valores:

- Pensamiento crítico.
- Autoestima y autocrítica.
- Disposición permanente por actualizar sus conocimientos.
- Estima de valores democráticos y patrimoniales.
- Sensibilidad estética.
- Ética profesional.
- Espíritu de colaboración.

Funciones y tareas:

- Aplica adecuadamente la didáctica de la música.
- Utiliza su cuerpo como un recurso de expresión artística.
- Ejecuta varios instrumentos musicales a un nivel práctico y funcional tales como guitarra, flauta dulce y piano.
- Interpreta danzas folclóricas.
- Utiliza adecuadamente la voz hablada y cantada.
- Planifica y dirige actividades pedagógico-musicales.
- Aprovecha el proceso de la retroalimentación educativa como medio enriquecedor en la relación docente-estudiante.
- Integra la música a otras manifestaciones culturales mediante una visión humanística de las artes.
- Promueve con su ejemplo buenos hábitos y costumbres.
- Utiliza en el repertorio que enseña música costarricense, contribuyendo así a su rescate, difusión y apreciación.
- Aplica técnicas de investigación en el quehacer cotidiano del aula.

IV. AREAS DE CONOCIMIENTO LINEAS CURRICULARES Y CURSOS

AREA HUMANISTICA.

Los conocimientos del área humanística le permitirán al estudiante:

- Poseer una amplia información sobre la cultura general y humanística.

- Asumir una conciencia crítica sobre la problemática latinoamericana dentro de una visión universitaria y humanística del mundo.
- Incorporarse lúcidamente a la realidad y su problemática concreta.

El área humanística está compuesta por los siguientes cursos:

- Curso Integrado de Humanidades (semestral)
- Actividad Deportiva (semestral)
- Curso de Arte (semestral)
- Repertorio (semestral)
- Seminario de Realidad Nacional 1, 2
- Trabajo Comunal Universitario: Profesorado - 150 horas
Bachillerato - 300 horas

AREA DE FORMACION MUSICAL

Estos conocimientos le permitirán al estudiante:

- Comprender y aplicar los elementos básicos del lenguaje musical.
- Comprender y analizar el desarrollo de la música en su perspectiva histórica.
- Utilizar técnicas y metodologías que contribuyan al rescate del patrimonio musical.
- Ejecutar a nivel práctico y funcional los instrumentos musicales que refuercen su formación y facilitan su desempeño docente.
- Emplear técnicas y métodos de enseñanza de la educación musical en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
- Integrar los conocimientos adquiridos en los diferentes cursos y aplicarlos eficientemente en su práctica docente.

Sub-áreas: el área de Formación Musical se divide a su vez en 5 sub-áreas.

1. Teórico-práctica que comprende los siguientes cursos:

- Ritmo Auditivo 1, 2, 3, 4
- Armonía, contrapunto y análisis 1, 2, 3, 4
- Instrumentación y composición 1, 2

2. Musicológica que comprende los siguientes cursos:

- Historia de la música 1, 2, 3, 4.
- Introducción a la etnomusicología

3. Instrumental que comprende los siguientes cursos:

- Técnica de la voz
- Piano complementario 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Guitarra complementaria
- Flauta dulce complementaria
- Práctica coral 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Canto complementario 1

4. Pedagógico-musical:

- Dirección coral 1, 2.
- Dirección de conjuntos instrumentales
- Taller de Expresión Musical 1, 2.

5. Electiva: a nivel de Bachillerato se ofrece la posibilidad de escoger entre los siguientes cursos: (deben cumplir con dos créditos como mínimo)

- Percusión complementaria
- Canto complementario 2
- Cultura musical 3, 4

- Computación para músicos

Área Pedagógica:

Estos conocimientos le permitirán al estudiante:

- Conocer los fundamentos socio-políticos, psicológicos, filosóficos e históricos de la Educación.
- Conocer los fines y principios de la educación costarricense.
- Conocer y aplicar las teorías del niño y del adolescente.
- Reconocer los problemas del aprendizaje y sus posibles soluciones.
- Utilizar la tecnología educativa y las ayudas audiovisuales propias de la especialidad.
- Aplicar apropiadamente técnicas para evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje.

- El área Pedagógica está compuesta por los siguientes cursos:

- Introducción a la Pedagogía
- Desarrollo y Aprendizaje del Adolescente
- Principios de Curriculum
- Didáctica General para la enseñanza secundaria
- Taller de materiales didácticos y medios audiovisuales.
- Principios de evaluación y medición educativa.
- Desarrollo y aprendizaje del niño.
- Teoría de la Educación
- Investigación para el mejoramiento del aprendizaje.
- Metodología en la enseñanza de la música. Experiencia docente en música. Seminario en la enseñanza de la música.
- Cursos complementarios (electiva):
- Educación sexual
- Educación vial
- Educación ambiental
- Temas varios
- Metodología en la enseñanza de la música.
- Experiencia docente en música
- Seminario en la enseñanza de la música.

V. PLAN DE ESTUDIOS

REQUISITOS DE INGRESO

- Haber sido admitido en la Universidad de Costa Rica.
- Realizar una prueba de aptitud musical que evaluará las siguientes habilidades: capacidad auditiva, desarrollo psicomotor, capacidad de entonación y memoria rítmica.
- Es una carrera abierta (sin restricción en el cupo), con prueba específica.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

- Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para su formación como músicos.
 - Comprender y analizar las diferentes manifestaciones musicales que han contribuido y contribuyen a la formación e identidad de los pueblos.
 - Rescatar y difundir el patrimonio musical latinoamericano y costarricense.
 - Proporcionar los conocimientos, metodologías y técnicas educativas apropiados para su desempeño docente.
 - Propiciar en el estudiante la formación de un pensamiento coherente y crítico que le permita analizar su contexto social.
 - Promover el desarrollo de actitudes y valores para el ejercicio de su labor profesional y así contribuir a la construcción de una sociedad democrática.
1. Proporcionar un enfoque práctico y creativo de la educación musical.

Anexo Nº 2

Encuesta

Instrucciones generales

1. Señale en cuál nivel o niveles labora como profesor (a) de música:

Preescolar___Primaria____Secundaria_____

2. Indique en qué tipo de Institución trabaja:

Pública_____Privada_____

3. Realice sus comentarios únicamente acerca de las materias que ya ha llevado o que cursa actualmente en la Escuela de Artes Musicales de la U.C.R

M.L. María Isabel Carvajal Araya

Profesora de Pianos Complementarios

Estudiante del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.

Universidad de Costa Rica

Ritmo Auditivo I, II, III, IV

Objetivos generales

Año 2009

1. Desarrollar y mejorar la percepción musical auditiva.
2. Desarrollar la comprensión de los elementos del lenguaje musical y de su función en la música.
3. Fomentar la utilización activa y creativa del lenguaje musical en la práctica.

Contenidos (generalidades)

Construcción de las escalas mayores y menores.

Noción del tono y semitono, modo mayor/menor.

Noción de tetracordios.

Inversión de intervalos.

Lectura entonada, lectura hablada, lectura rítmica.

Tríadas, inversiones, tritonos, dictados rítmicos y melódicos, análisis musical.

Modulaciones, círculo de quintas.

En relación con los Objetivos Generales del curso *Ritmo Auditivo I, II, III, IV*, y relacionándolos con su aplicación en las lecciones que usted imparte en su centro de trabajo:

1. ¿Considera usted que los "Objetivos Generales" y los contenidos del curso enunciados anteriormente se utilizan en la práctica docente y cuáles no? Por favor, provea ejemplos específicos.
2. ¿Cuáles contenidos y en qué medida le han sido de utilidad conforme a los retos que usted enfrenta en la práctica docente, en su contexto específico? Por favor, dé ejemplos.
3. En su opinión personal, ¿cuáles objetivos, metodologías y estrategias, así como la actitud del docente universitario sugeriría en pro del mejoramiento de los mismos, al igual que la implementación de otros elementos que usted considere deben ser parte de una formación musical idónea? Por favor, manifieste su opinión al respecto.