

LA EDUCACION MUSICAL DESDE LA TEORIA CRÍTICO SOCIAL

Especialista Lyda Aleydy Tobo
Docente Licenciatura en Música
Universidad de Nariño
lydatobo@gmail.com

La música

Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia,
no había fiesta sin él. Para que una fiesta fuera fiesta.
Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailaderos
que alegraban los aires y alborotaban las piernas.
Una noche en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones.
Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula,
en la mula él, en la otra el arpa,
cuando unos ladrones se le hecharon encima y lo molieron a golpes.
Al día siguiente, alguien lo encontró.
Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre,
más muerto que vivo.
Y entonces aquella piltrafa dijo, con un resto de voz:
-Se llevaron las mulas.
Y dijo:
-Y se llevaron el arpa.
Y tomó aliento y se rió:
-Pero no se llevaron la música.

Eduardo Galeano
Patas arriba. La escuela del mundo al revés.

RESUMEN

La educación musical en Colombia se ha abordado desde concepciones eurocentristas totalmente alejadas de la realidad cultural latinoamericana, es por ello que los docentes necesitan realizar desde sus aulas de clase una reconstrucción a través del rescate de la identidad, que haga de lado la deslegitimación frente a nuestras músicas y reivindique el papel del currículo como un espacio activo para una nueva filosofía de la pedagogía musical.

1. Introducción

La cultura está definida por la variedad de producción de una sociedad; dinámicamente la cultura es también una actividad creadora del hombre que encierra un amplio potencial de cambio y transformación espiritual, creativa y socioproductiva. El nivel cultural de un colectivo está dado por el grado de asimilación creadora del mismo, pero principalmente por el tipo de personas que esta sociedad está generando, las dimensiones de personalidad que caracterizan a sus individuos y su relación consigo mismos; con el presente y con el futuro, con la naturaleza y con el entorno que les rodea.

Los anteriores aspectos determinan el nivel de la cultura de una sociedad y a la vez su dependencia frente a conocimientos dominantes que quieren realizar labores de rescate cultural, para mantener su hegemonía etnocentrista con falsas promesas de tradición y preservación.

“...no tiene nada de extraño que ciertas concepciones ideológicas, interesadas en perpetuar un control grupista sobre el resto de la sociedad, orienten la actividad cultural de toda la sociedad hacia el rescate y sustentación de supuestos valores del pasado que se contraponen a las aspiraciones de fuerzas sociales nuevas que maduran y elaboran concepciones de valores de desalienación y autonomía de individuos y grupos sociales sometidos en cualquiera de los aspectos de los aspectos de la vida” (Flores 2000)

La presente ponencia busca realizar una visión crítica del rescate de valores culturales que en un primer momento resultan alentadores para países como Colombia, pero que si no se revisan las concepciones epistemológicas sobre las cuales se realiza dicha arqueología cultural, a mediano y largo plazo son nefastas, ya que habrán convertido las raíces culturales en piezas de museo dignas de una exposición, y el potencial creador quedará reducido a la adoración de un nuevo dios, cimentado frente a un pasado inexistente y totalmente fosilizado. *“En el tercer mundo, la red educativa aliena*

a las personas respecto a sus propias tradiciones, no sólo respecto a sus posibilidades de tener un perfil de futuro propio” (Coriun Aharonián)

América Latina no ha hecho una justa valoración de su cultura, ya que ha permanecido con la mirada fija en Europa y Norteamérica, realizando pobres imitaciones de lo que en otras latitudes ocurre. Ha desaprovechado su diversidad étnica y sigue siendo la hermana menor, no ha construido su mayoría de edad a partir de la praxis social. A través de la transmisión acrítica del conocimiento se ha legitimado el pensamiento de otros.

2. La escuela de Frankfurt y la teoría Crítico Social

La escuela de Frankfurt es el nombre de una corriente filosófica que realizó una profunda reflexión entre otros temas, sobre el hecho de que el progreso de la sociedad ha dado lugar a que el hombre se convierta en un ser oprimido y manipulado por estructuras dominantes.

La Teoría Crítico Social, surgió al interior de dicha escuela, como la formulación de un mecanismo de defensa frente al proceso deshumanizador que se vivió y se sigue viviendo en la sociedad, a través de una crítica a las diversas formas de dominio sobre la humanidad y con el objetivo de develar las auténticas necesidades del ser humano. Del mismo modo estimular la transformación racional que tenga en cuenta al hombre, su libertad, su creatividad y su armonioso desarrollo en una colaboración abierta y fecunda con los demás. Todo esto para lograr un cambio que desvirtúe la fuerza del sistema opresor que se perpetúa sobre las mentes de la humanidad.

Theodor Adorno, filósofo post marxista, sociólogo, crítico literario, músico y compositor, fue uno de los principales representantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt y presenta un núcleo principal de pensamiento que es la relación música-sociedad, mediante la cual visualizó que es necesario frente a las nuevas músicas

generar una posición estética e intelectual diferente: la música como un hecho social, con una “función” antagonista, como una denuncia de la crisis y de la falsedad vigente en las relaciones humanas, hecha para desenmascarar el orden constituido a través de los intereses personales frente a la totalidad, mediante una “función” dialéctica que se refleja en las vicisitudes históricas, *“La música más avanzada producida por una cultura, es a un tiempo una crítica social y una descripción estética de la sociedad que la ha producido” (T. Adorno)*

De igual forma Adorno reconoce que la producción y métodos de enseñanza musical son objetos de manipulación al querer controlar a los hombres en un momento de decadencia de la sociedad individualista, *“La música tiene que ver mucho con las clases sociales en la medida en que en ella se imprime a fondo la relación de clases.... la música contiene en mayor o menor cantidad ideología....” (Ibid)*

2.1 La cultura desde Paulo Freire

Análogamente existe un personaje que de manera implícita trabajó desde los lineamientos de la Teoría Crítico Social en Latinoamérica y es Paulo Freire, quien considera que es un error epistemológico subestimar la sabiduría que resulta de la experiencia socio-cultural. Dentro de sus obras, se habla acerca de una pedagogía que acabe con la deshumanización, que trabaje a través del liderazgo revolucionario, de la reflexión-acción y de una crítica de los procesos culturales, nuevos partícipes que no sen sujetos surgidos del silencio, sino del grito urgente de una emancipación esperada por años.

Una educación musical pensada desde este nuevo panorama, se convierte en

“una síntesis cultural, que supera la contradicción entre la cultura alienante, manipuladora, al servicio de la clase social y política en el poder, para lograr una revolución en la cual se incluya a los oprimidos como parte fundamental de la realidad histórica” (Freire).

La música como parte del entorno cultural del sujeto debe entonces partir de los contenidos tradicionales para construir una nueva realidad inmersa en aspectos culturales, políticos y económicos en busca de una transformación.

El hecho de incluir las músicas tradicionales y su rescate dentro del currículo de formación musical sin ninguna reflexión previa desde la realidad Latinoamericana, es un error epistemológico, ya que lleva a la sabiduría sociocultural como ya se mencionó en la introducción a convertirse en un fósil.

Se hace necesario por parte de los docentes de música articular la espiral autoreflexiva: planeación, acción, observación, reflexión, planeación.....(Carr y Kemmis:1998) a la práctica pedagógica para vivir en un constante proceso de investigación y construcción que permita de manera conjunta con los estudiantes unos presupuestos mentales y actitudinales diferentes; para visualizar un repertorio musical amplio y plural, como una forma de lograr una conciencia multicultural que acepte lo propio en busca de su rescate, pero que no se quede allí, sino que trascienda mediante un proceso de transformación y emancipación de las superestructuras culturales y eliminar así, la dicotomías entre lo erudito y popular, lo eurocentrista y lo latinoamericano, la escritura y la oralidad, lo extranjero y lo propio frente a lo cual los segundos términos siempre se encuentran en seria desventaja.

3. Nuevos retos dentro de la Educación Musical.

Las preguntas que surgen luego de los anteriores planteamientos son:

- ¿Cómo construir un currículo musical que no amplíe y legitime las diferencias de clases sociales y culturales, desde el paradigma Crítico Social?
- ¿Desde la práctica pedagógico-musical qué tipo de sociedad se está construyendo?

- ¿Cuál es el currículo oculto que está presente en el aula frente a la posición eurocentrista de la Educación Musical?

Mediante la investigación microetnográfica y macroetnográfica, el docente desde este enfoque Crítico Social se debe convertir en un investigador permanente de su labor en el aula, para desechar el proyecto asimilacionista que promueve como único modelo válido la cultura dominante y transforma a los estudiantes en copias del sector tomado como arquetipo.

La Educación Musical en Latinoamérica debe dejar de ser legitimadora de desigualdades culturales, la adopción de métodos extranjeros sin adaptarlos a las realidades sociales ha permitido que se desaproveche la inmensa riqueza rítmica y melódica tradicional. Sólo si se asume una verdadera libertad epistemológica significativa y funcional que permita una relación dialéctica dinámica entre el pasado y el futuro, entre lo propio y lo extraño, sin que se generen estancamientos en planteamientos arcaicos; se podrá construir una verdadera identidad pedagógica musical de la cual saldrá beneficiada toda la comunidad educativa, la sociedad y la cultura. *“Sobre la base de los saberes eurocéntricos se ha abordado el estudio de las demás culturas y pueblos, contribuyendo de esta manera a ocultar, negar, subordinar o extirpar toda experiencia o expresión cultural”*(LANDER, Edgardo)

De la misma forma se puede liberar a las culturas de las minorías como estáticas y acabadas, para reconocer su propio nivel de conflicto interno y su potencialidad de cambio y transformación, este proceso evita el alienamiento con los sectores dominantes y tradicionalistas de la sociedad.

“Los docentes, investigadores sociales y en general la intelectualidad que trabaja las Ciencias sociales no puede seguir repitiendo en la cotidianeidad

de las aulas, teorías y discursos que abierta o veladamente desconocen lo nuestro, la tragedia de la intelectualidad es seguir copiando modelos para aplicarlos acríticamente, América Latina no ha sido pensada porque irreflexivamente, hemos trasladado los atuendos que adornaron a la vieja Europa para vestir a la joven América y esa indumentaria no luce, no encaja, “no da la talla”, esa vestimenta ajena ha desfigurado el cuerpo tanto que se ha vuelto irreconocible. Las Ciencias Sociales modernas tienen que reconstruirse para empezar a caminar por caminos propios.”

4. Conclusiones

- Los retos de la ciudadanía global obligan a un cambio y renovación de los métodos tradicionales de enseñanza musical para su implementación social, a fin de poder reflejar el actual pluralismo cultural.
- La defensa de la diversidad cultural ayudará en el camino hacia el conocimiento del otro y hacia la mejora de las relaciones humanas. Para conseguir este objetivo, se debe implementar entre estudiantes y educadores una postura abierta a los fenómenos musicales diversos que enriquecen la práctica docente y la estimulan hacia la apertura y la reflexión, “*La música es cultura, y lo que los músicos hacen es sociedad*” (Merriam). Al mismo tiempo el aula se convertirá en un espacio para la construcción de un nuevo escenario simbólico y cultural que no se base en la dominación sino en la interacción dialógica entre iguales.
- Cada país debe crear al interior de su comunidad de educadores musicales una nueva epistemología y filosofía que responda a las necesidades del contexto, corriendo el riesgo de equivocarse, pero con la convicción de por lo menos intentar algo nuevo que deje de ser una copia borrosa de modelos extranjeros.

- El educador musical latinoamericano tiene una función emancipatoria que no debe eludir, una responsabilidad histórica, su clase es un espacio para construir identidad mediante una nueva dimensión estética multidireccional que promueva las diferencias. *“Un currículo construido desde el interés emancipatorio que propone transformar mediante la acción educativa los desequilibrios y las desigualdades sociales, a través de acciones cooperadas de docentes, estudiantes y comunidad educativa en general”* (Goyes, I., Uscátegui, M:2000).
- Es necesario crear currículos musicales con identidad propia con nuevos métodos de aprendizaje y posibilidades de enseñanza, en donde todos sean protagonistas y no simples actores de pedagogías extrañas.
- Retomando las palabras de Freire lo regional surge de lo local, igual que lo nacional surge de lo regional, lo continental de lo nacional y lo mundial de lo continental. Es un error permanecer adherido a local, perdiendo la visión del todo sin referencia de lo local. La música tradicional es el punto de partida que le da al sujeto la posibilidad de ser autoconsciente del entorno sonoro y a la vez le da seguridad para moverse y desplazarse por otros ambientes musicales diferentes y enriquecedores que le permiten realzar pero no reemplazar sus valores musicales centrales.

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, Theodor W. Reacción y progreso. Y otros ensayos musicales. Barcelona 1984.

FREIRE Paulo. Pedagogía de la esperanza. Mejico: Siglo XXI editores, 1996

GONZALEZ, Santiago. Horkheimer, Adorno, Habermas. Crítica de la modernidad. UNAD. Santafé de Bogotá.

GOYES, I. USCATEGUI, M. Teoría Curricular y Universidad. San Juan de Pasto: Ediciones Unariño. 2000

MERRIAN, Alan. Culturas musicales. Lecturas de etnomusicología. Madrid: Trotta, 2001.