 cada vez más organizados y, siempre preocupados por mejorar e ir a la vanguardia en lo que a educación musical se refiere, le hizo una invitación al Maestro Francisco Zúñiga Olmos, cuyo currículum da fe sobre una exitosa trayectoria nacional e internacional en el mundo de la música. El 12 de agosto, se dieron cita maestros, alumnos y padres y familiares, para escuchar la conferencia “Crítica a la educación musical en México” ofrecida por este prestigiado Maestro, quien, después de que se realizara su presentación comentó que más que una conferencia sería una plática.

Comentó el Maestro que en el sistema educativo mexicano actual, no hay formación musical. Existe una gran carencia y refiere que en los 20, 30 40s cuando Carlos chavez1 sí la había. En primaria y secundaria los hacían cantar. Ahora lo que se busca es mano de obra barata y esta disciplina es un lujo.

“El campo laboral se ha estrechado para los maestros de música. Las reformas educativas, lejos de favorecer convierten al problema en grave.

Existe una tendencia, con escasas excepciones, que afecta a las prácticas de música y esto tiene un gran impacto en todo el ambiente musical. Se avocan a la lectura de partituras nada más y no a la destreza musical de los alumnos para que desarrollen al máximo su musicalidad.

El proceso normal en un niño, es escuchar, luego hablar y después escribir y esto es similar en la música. Primero es escuchar (escucharse), luego hablarla (cantar) y al final escribir (partituras). En los modelos actuales se les enseña a leer de inmediato y no hablan en música.

Esta debe ser una disciplina práctica-teórica y no al contrario”

El Maestro Zuñiga opina que se debe permitir que los alumnos manejen su lenguaje para que puedan funcionar musicalmente, propiciando, a través de una serie de ejercicios, que busquen sensaciones. Deben escuchar, escucharse. Es recomendable bailar para poder tener movimiento y que esas sensaciones sean más tangibles.

“Se pretende equiparar la música con las matemáticas y es lo peor que se puede tener. Las matemáticas solo son referencias.

La educación se centra en partituras y hay cosas que se tienen que repetir y repetir porque es lo que nos produce familiaridad con la música.

Pero antes que repetir y repetir, se debe seguir la regla filosófica y estar muy bien fundamentado el que hacer del maestro de música en cómo está hecho el mundo, las relaciones sociales, bases epistemológicas, conocimiento con la manera en que se construye ya que el conocimiento en la música se cimienta no solo en base a la razón ya que si la música y artes en general se basaran en la razón se rompería la emoción y las sensaciones que son importantes porque centra la parte de la psicomotricidad (movimiento corporal).

La melodía es lo que mueve; parte de una racionalidad, pero no es todo, habrá que sentir que la voz va a diferentes lugares y se expresa de diferentes maneras.

En el Siglo XVII todo el conocimiento tenía como objetivo ponerlo en libros.

Los que iniciaron con la teoría musical eran clérigos, por lo que ésta comenzó en la iglesia y se basaron en el catecismo para enseñar música”.

El Maestro indica que no mete la mano al fuego por ningún libro de teoría, ya que muchos confunden porque contienen errores.

“Edgar Willens2 hablaba del ritmo sensorial y la melodía con una armonía racional. tiene excelencia en melodía y ausencia en elementos de ritmo que no enuncian pulso, compas división de pulso.

Jean Phillipe Romeau3 quiere hacerlo parecer científico y la música no es una ciencia para la investigación. La música es un arte, una manifestación sonora humana, es el arte del sonido y no siempre es un sonido bello, ya que se expresan vivencias de la realidad y ésta no es siempre bella. Como ejemplo está la música sobre el holocausto que compuso un músico polaco.

Con el Método Delors4 no sienten. Entienen pero no sienten euritmia (ritmo)

Método Kodaly5 es responsable de la fonomimia, utiliza bien el uso de las sílabas rítmicas, pero causa problemas para la lectura.

Cesar Tord6 a través de música mexicana y nuestra cultura sobre todo en educación musical temprana e individual, es lo más cercano a nuestra ideología. Los profesionales minimizan y devalúan a los niños, y se avocan a la enseñanza meramente intelectual

Emile-Jacques Dalcroze7 muy bueno para el ritmo, pero no tiene procedimientos claros a partir de “Do”

Martenot8 ha fundamentado su método en el de otros y no tiene metodología propia”.

El Maestro demostró que la práctica es esencial. Nos preparó a todos para vocalizar, y a ese coro improvisado que estábamos siendo en ese momento, nos hizo conscientes de que primero se debe imaginar el sonido, escucharlo dentro de nosotros, y después emitir ese sonido y al practicarlo, realmente mejoramos en la afinación.

“Cantar justo y con buen fraseo es el centro y la parte más importante de la educación musical mediante auto escucha y cuando se afinen los instrumentos sin duda serán más eficientes, por lo tanto, los ejercicios de poliacordes se deben hacer siempre.

El ritmo, el pulso, el compás deben llegar al plexo solar (donde se concentran las emociones)

Beethoven9 en su segundo movimiento de la séptima sinfonía nos enseña la maestría de jugar con una misma nota.

En el primer sonido, presenta; en el segundo, desarrolla el tema; luego mueve el tema; llega al clímax y por último, ejecuta el repaso.

Un drama de lo humano, será siempre la música que los maestros transforman.

La partitura no es el sentido. El valor absoluto en la música son las notas; la relación que hay entre las figuras

El desarrollo armónico de capacidades naturales de los estudiantes con partituras o sin ellas, parte de la corporalidad, emociones, expresividad intelectual.

La música es lo más cercano a la poesía. La plasticidad la duración de una manera estética, es una libertad que otorga la música.

Nuestro oído como pueblo no está bien porque escuchamos basura, a más de que, una partitura anquilosada es insuficiente.

Otro punto a destacar es que se debe desmitificar al primer mundo y la música. No todo lo europeo funciona. Se debe revisar a fondo y con crítica rigurosa para crear una metodología nuestra, que nos dé conocimiento de nuestra historia, nuestras raíces, con justo sentido estético y que se enfoque a diferentes niveles.

En México se deben escribir libros de teoría, pero con base en las sensaciones.

Cuando sobre la emoción está la declaración se pierde la emotividad de la música.

La música se puede encontrar en cualquier lugar, en el campo, en el viento. Buscar la experiencia del sonido en el más pequeño rincón.

Hay que recuperar la pasión”.

Al terminar su valiosa intervención, Maestros, alumnos y público otorgaron un caluroso aplauso.

Y pasión es lo que dejó el Maestro Zúñiga, una inquietud por mejorar y por revalorar el sentido que tiene la vocación de ser músico se sembró en los asistentes.

Nadie salió pensando de igual forma que antes de escuchar la plática.

Los familiares encontraron que el entusiasmo por la música viene desde las entrañas y no de un impulso totalmente racional, que es muy complicado descubrir la situación de vida de un compositor para poder empatar con las experiencias propias y comprender para poder ejecutar con excelencia ya sea con instrumentos o con la voz lo que otro, en otra época quiso decir y proyectarlo para que el público se recree en esas sensaciones.

Los alumnos recibieron un soplo de mayor inspiración para su qué hacer diario, para encontrar musicalidad en cualquier parte, para poner atención en su ser interno y en su propia voz.

Los maestros de este excelente estudio, que ya tienen la pasión, estoy segura que recapitularán la pedagogía para ser los idóneos para hacer aflorar lo mejor de la capacidad, la habilidad y la creatividad de cada uno de sus discípulos.

Carolina Castell

Referencias*

1Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez 1899 Popotla - 1978 Ciudad de México

Mejor conocido como Carlos Chávez, compositor, director de orquesta, fundador de la Orquesta Sinfónica de México (1928), en 1916 él y sus amigos fundaron un periódico cultural, Gladios. Terminada la Revolución Mexicana y durante la presidencia de Alvaro Obregón, se convirtió en uno de los primeros exponentes de la música nacionalista mexicana.

Chávez no veía con agrado el Conservatorio integrado en la Universidad “El Conservatorio en la Universidad es tan sólo un órgano complementario, mientras en el departamento de Bellas Artes, es un órgano fundamental”. En 1929 la Escuela Nacional de Música y Danza pasaba entre otros organismos a formar parte del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Según Chávez, en países jóvenes como México es preciso que el arte, para su prosperidad, esté bajo el decidido patrocinio del Estado.

A finales de 1930 y principios de 1940 la Ciudad de México se convirtió en un emporio musical comparable con las principales capitales europeas. Después esto se volvió crítico debido a la abrumadora presencia extranjera.

A comienzos del siglo XX se inicia un movimiento en el campo de la formación musical que cuenta con figuras tan relevantes como C. Orff, Emile Jacques Dalcroze, Z. Kodaly, S. Suzuki o Edgar Willems.

2Edgar Willems 1890 Bélgica – 1978 Suiza

Fue autodidacta en lo que a música se refiere.

“...el concepto de educación musical y no el de instrucción o de enseñanza musical, por entender que la educación musical es, en su naturaleza, esencialmente humana y sirve para despertar y desarrollar las facultades humanas”

Se trata del empleo de una serie de elementos con distintos colores y tamaños en función de los ritmos, timbres, compases o frases que se desean remarcar y con los que los niños encuentran una representación material (distinta pero complementaria el pentagrama) de los elementos abstractos del solfeo, de manera que su iniciación musical resulta más lúdica y placentera, desarrollando desde edades tempranas el amor por la música incluso en sus aspectos más teóricos.

El método Willems se orienta a la educación de los niños, tratando de que cualesquiera que sean sus dones musicales puedan desarrollar a través de la música sus facultades sensorio-motrices, cognitivas y afectivas.

3Jean-Phillippe Rameau 1683 Dijon – 1764 París

Remeau es generalmente considerado como el músico francés más importante anterior al siglo XIX y como el primer teórico de armonía clásica; sus tratados, a pesar de algunas imperfecciones, fueron hasta principios del siglo XX obras de referencia.

Aprendió las notas antes incluso que a leer. Nada le interesaba aparte de la música.

Compositor, clavecinista y teórico musical, sucedió a su padre en el órgano de la catedral en 1709. En 1722 publica su “Traité de l’harmonie réduite a ses principes naturels”.

Prosiguió sus investigaciones y sus actividades de editor con la publicación de “Nouveau systéme de música théorique” (1726) una obra que complementaba el tratado de 1722. Mientras que aquél fue el fruto de unas reflexiones cartesianas y matemáticas, en la nueva obra tiene un papel importante la naturaleza física de la música.

Teórico célebre por sus tratados de armonía.

4?

5Zoltán Kodály Kecskemét, Hungría 1882 – Budapest 1967.

De padre violinista por afición, demostró desde pequeño un talento precoz para la música. En 1907 empieza a impartir clase en la Academia de Franz Liszt (donde estudió) encargándose de las asignaturas de lenguaje musical y de composición, las cuales compaginará con sus estudios ednomusicológicos y con su trabajo como compositor.

Ha pasado a la historia como el gran pedagogo que hizo cantar a un pueblo entero. El método Kodály sigue hoy vigente, a pesar de que tiene mucha influencia de aportaciones pasadas. Lo que más llama la atención de éste método es el uso de la voz como instrumento principal.

6César Tort 1928 Puebla – 2015 Ciudad de México. Pionero de la educación musical en México.

Realizó estudios musicales con Ramón Serratos y Pedro Michaca, en el conservatorio Real de Madrid (1948-1950) y los complementó en Boston. Se ha especializado en pedagogía musical infantil, utilizando instrumentos nacionales y haciendo que los mismos niños los elaboren. El método Micro-pauta editado inicialmente por la UNAM en 1971 se ha difundido con éxito en Argentina, Australia, Brasil, Inglaterra, Nueva Zelanda, puerto Rico y Yugoslavia.

En 1976 fundó el Instituto Artene (Centro de pedagogía infantil musical)

El método Tort se crea primero por intuición del músico y conforma su aplicación con los estudios de los compositores Zoltan Kodály, en Hungría y Carl Orff, en Alemania.

7[Émile Jaques-Dalcroze](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra) [[1865](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/1865) [Viena– 1950](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[Ginebra](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra)[, fue un](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[compositor](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor)[,](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[músico](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico)[y](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[educador musical](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_musical)[[suizo](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza)[que desarrolló](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[eurhythmics](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurhythmics&action=edit&redlink=1)[, un método de aprendizaje y de experimentar la](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[música](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica)[a través del movimiento. La influencia de eurhythmics puede ser vista en la pedagogía del](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[Método Orff](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Orff)[, común en la educación musical en escuelas públicas de los Estados Unidos.](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)

[El Método Dalcroze involucra el enseñar conceptos musicales a través del movimiento. Una variedad de análogos de movimiento son usados para conceptos musicales, para desarrollar un integrado y natural sentimiento para la expresión musical. El girar el cuerpo en un instrumento musical bien afinado, sintió Dalcroze, era el mejor camino para generar una sólida y vibrante base musical. El Método Dalcroze consiste de tres elementos igualmente importantes:](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[eurhythmics](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurhythmics&action=edit&redlink=1)[,](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[solfeo](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/Solfeo)[, e](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[improvisación](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n_musical)[.](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)[[1](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jaques-Dalcroze#cite_note-1)[​ Juntos, de acuerdo a Dalcroze, comprenden el entrenamiento musical esencial de un músico completo. En una aproximación ideal, los elementos de cada uno de esos temas se unen, resultando en una aproximación a la enseñanza con raíces en la creatividad y el movimiento.](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_M%C3%BAsica_de_Ginebra" \o "Conservatorio de Música de Ginebra)

8Maurice Martenot Francia [1898](https://es.wikipedia.org/wiki/1898) – [1980](https://es.wikipedia.org/wiki/1980), fue un [sargento](https://es.wikipedia.org/wiki/Sargento), [violonchelista](https://es.wikipedia.org/wiki/Violoncello) y [radiotelegrafista](https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo) [francés](https://es.wikipedia.org/wiki/Francia), conocido por descubrir en [1928](https://es.wikipedia.org/wiki/1928) las [ondas](https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_Martenot) que llevan su nombre a partir de la pureza de las vibraciones de los tubos radiales, lo que le llevó a una serie de investigaciones en el campo del [sonido](https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido) y la [electrónica](https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica). El método Martenot no considera la enseñanza musical como un fin en sí mismo ni la mera adquisición de conocimiento como una prioridad, sino que piensa a la educación musical es parte esencial de la formación global de la persona.

En este método se pretende producir un amor profundo por la música, proporcionar los medos para integrarla a la vida, poner al servicio de la educación la formación musical, transmitir los conocimientos teóricos de una forma vivida que se concretan en juegos musicales además de fomentar oyentes; dentro de los principios de esta metodología nos encontramos los siguientes:

1. La música como liberadora de energías, capaz de diluir tristezas y desechar complejos, siendo esta un importante factor de equilibrio que posibilita al niño expresarse con libertad.

2. El ambiente musical: referido al maestro desde la personalidad del mismo como al método que emplea, el profesor debe ser suave, firme, activo, inspirador de confianza y respeto que motive a los estudiantes y además de crear en el aula una atmósfera de confianza de atención y amor por la música.

3. Los ejercicios físico-fisiológicos: procuran tener una adecuada relajación y descanso tanto físicos como mentales, necesarios para la salud y para la interpretación musical.

4. El silencio: este debe ser tanto exterior como interior y se llega a este mediante relajación.

5. Alternancia entre la actividad y la relajación: según esta metodología en las primeras clases se realizaran juegos de ritmos y creatividad y en la segunda ejercicios de atención auditiva y firmeza de las emociones.

Por último Martenot propone una ruta pedagógica en la complementación de su metodología enmarcado en los siguientes aspectos: el desarrollo del sentido del ritmo, la relajación, la audición, la entonación, Creación y desarrollo del equilibrio tonal, iniciación al solfeo: lectura rítmica y lectura de notas y armonía y transporte.

8Ludwig Van Beethoven[1770](https://es.wikipedia.org/wiki/1770) - [1827](https://es.wikipedia.org/wiki/1827) fue un [compositor](https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor), [director de orquesta](https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_orquesta) y [pianista](https://es.wikipedia.org/wiki/Pianista) [alemán](https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania). Su [legado musical](https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cat%C3%A1logo_de_obras_de_Beethoven) abarca, cronológicamente, desde el [Clasicismo](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Clasicismo) hasta los inicios del [Romanticismo musical](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo). Es considerado generalmente como uno de los compositores más preclaros e importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte.

La Séptima sinfonía la terminó de componer en 1814, cuando ya sus facultades auditivas mermaban. Algunas fuentes apuntan a que el último concierto público de Beethoven tuvo lugar el [11 de abril](https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril) de ese mismo año (1814)

]*Wikipedia