

Reseñas XVI Seminario del Foro Latinoamericano de Educación Musical, Loja, Ecuador. Del 25 al 29 de octubre del 2010

El XVI Seminario del Foro Latinoamericano de Educación Musical, que este año se celebró en la ciudad de Loja, al sur de Ecuador, del 25 al 29 constituyó un afortunado encuentro de los educadores musicales –tanto del Ecuador, país anfitrión-; como de los países de Latinoamérica. El acto inaugural contó con la participación de diversas autoridades, que mostraron-para grata sorpresa de los asistentes-, que apoyan la educación y el quehacer musical de esta bella ciudad, que es considerada, precisamente, la ciudad cultural y musical de Ecuador.

Se prosiguió con la conferencia magistral de la presidenta honoraria de FLADEM, Violeta Hemsy de quien con su siempre clara lucidez nos recordó las tres funciones básicas de la música en la vida de los seres humanos:

-Ética: es un derecho humano, es una necesidad de las personas

-Cultural: es uno de los lenguajes universales

-Social: es una herramienta de intervención social, sirve para la “inclusión social”,

Respecto de FLADEM, también hizo un breve recuento acerca de su origen, historia y propósitos (que son básicamente de servicio a la comunidad y de compromiso con la educación musical)

Cada mencionar que cada año se suman a nuestra asociación más personas interesadas en formar parte de esta red de educadores musicales, de maestros que desean mejorar su práctica docente, de académicos que comparten el resultado de sus reflexiones e investigaciones, de colegas que nos muestran cómo trabajan cotidianamente en la tarea de musicalizar a niños, jóvenes y adultos; de autores que nos comparten nuevos materiales didácticos, de estudiantes que nos hacen reflexionar hacia dónde debería dirigirse la educación musical...

Fue una semana de arduo trabajo, pero también de alegría y festejo por conocer y reconocer en el otro las mismas inquietudes, las mismas problemáticas, y saber cada quién las resuelve. Pudimos además intercambiar danzas y ritmos, y asombrarnos (una vez más), de las diferentes expresiones verbales y de diversos acentos e inflexiones que tiene la lengua que compartimos, el español, según dialoguemos con colegas colombianos, argentinos o costarricenses (por nombrar sólo algunos).

También compartimos las diferentes expresiones musicales que identifican a cada país, tanto en los talleres como en la reunión de camaradería.

Cabe destacar, en esta ocasión, la inclusión de un nuevo formato de trabajo: los Foros.

En el afán de nuestra asociación sea una agrupación plural, incluyente y “horizontal”, este año se ensayó esta modalidad en el que todos los participantes (ponentes, talleristas, participantes) podían expresar sus ideas, inquietudes y comentarios acerca de los temas a tratar:

- Educación, dependencia y libertad
- “En música...In-Dependencia” (este título, en alusión al libro homónimo de Violeta Hemsy de Gainza y Pepa Vivanco)

"Según Pepa Vianco, Violeta sabe 'facilitar'. Resalto este verbo porque alude a una acción amorosa, no sólo hacia la persona entrevistada sino también hacia el lector, por su derecho a conocer una experiencia que, como en ese caso, trasciende lo estrictamente musical y nos introduce en el campo de los vínculos y las prácticas transformadoras. La lectura es amena y estimula la imaginación y la creatividad de músicos y artistas en general, y también de quienes buscan formas de insertarse en la ola de sus tiempos, sin dejar de cuestionar el lugar que ocupan como artesanos de pedagogías abiertas, como soñadores de utopías. El sociólogo Eduardo Rinesi destaca en el prólogo que el libro ofrece una visión de la música como dimensión fundamental de la formación y la vida de las personas, y una comprensión de la enseñanza musical como práctica igualitaria, democrática y emancipadora." (Susana Kesselman)

El trabajo se organizó en grupos de 20 a 35 personas (en promedio), en el cual había una persona que coordinaba el diálogo, y otra que tomaba notas (mismas que fueron remitidas a la mesa directiva de FLADEM, quien compiló y sintetizó las ideas principales). En el acto de clausura del Seminario, celebrado el viernes 29 en el Teatro Universitario Bolívar, se presentaron las conclusiones de estos foros.

Respecto de los **talleres masivos**, cabe mencionar la gran afluencia de participantes en los cuatro talleres que se impartieron en diferentes días. Con esta modalidad se hace posible que los participantes puedan “rotar” de taller y tomar varios de ellos a lo largo de la semana de trabajo:

Taller masivo 1. “Formación de conjuntos instrumentales escolares con repertorio latinoamericano”

Impartido por Ramón González, de la agrupación Batuta, de Colombia.

Este taller ofrece la dinámica de trabajo para armar una agrupación musical basada en el material musical producido por los autores para que los participantes experimenten el aprendizaje musical a partir de estos materiales. Se formará una orquesta de diversos instrumentos como idiófonos, membranófonos aerófonos, y el canto.

Taller masivo 2. “La voz, aire y cuerpo en vibración”

Impartido por Marga Grajer, de Argentina

Más allá de los procesos físicos de producción y emisión, más allá de los componentes técnicos necesarios para que se propague la voz, este taller propone una serie de vivencias para que la trilogía *voz-aire-cuerpo* se consoliden en nuestra práctica cotidiana como un elemento de cambio e innovación con un enfoque humano contemporáneo, para propiciar la transformación personal que generará, en consecuencia, innovaciones en el aula.

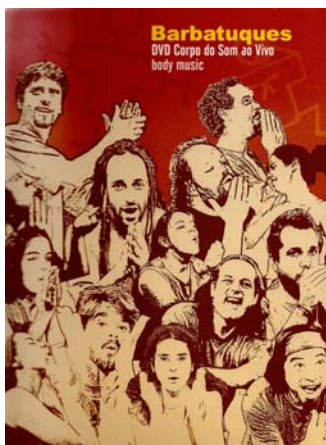
Taller masivo 3. “La creatividad y la improvisación musical a través de las consignas abiertas, esas...,que se pueden repetir incansablemente”

Impartido por Hiro Nakamura, de Argentina Hablando de la “emancipación” y los 200 años que recordamos en toda América, los hombres y mujeres que la forjaron, tuvieron que desarrollar toda su creatividad para lograr la libertad y vulnerar las normas impuestas por el poder de entonces.

Los docentes que deseamos desarrollarla y sentirnos emancipados, buscamos pensadores y herramientas que nos permitan lograrla.

Taller masivo 4. “Barbatuques-Taller de percusión corporal”

Impartido por Mairah Rocha Brito, de Brasil

La percusión corporal es parte importante para la formación de grupos musicales. La improvisación bajo las propuestas de la conductora son el eje de las actividades a seguir dentro de este taller. “Barbatuques” es un grupo brasileño profesional que ha dado giras a nivel mundial y que se presenta constantemente en foros y salas de conciertos promoviendo la música a partir del cuerpo, el movimiento y la voz.

A continuación se presentan las temáticas de los talleres que conformaron cada uno de los bloques (A, B y C), lo cual daba la oportunidad que los participantes escogieran tres opciones diferentes, de entre este “menú” de talleres, impartidos por representantes de diversas nacionalidades:

Bloque A

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

Lylliam Meza de Rocha. *Nicaragua*.

Este taller se justifica, ya que la formulación, ejecución, evaluación y sistematización de un proyecto es una debilidad generalizada, razón por la cual, a veces no se cumplen los objetivos de las instituciones. Los logros obtenidos se fundamentan en la evaluación y sistematización que la “unidad ejecutora” realice, una vez que el proyecto haya sido realizado, tomando en cuenta a los padres y madres de familia, y a la comunidad educativa involucrada.

VOZ EN VOS

Alejandra Fernández. *Argentina*.

Espacio de encuentro para liberar nuestra voz desde la exploración, el juego, el cuidado; descubriendo posibilidades sonoras propias.

Voces que cantan, escuchan, bailan, juegan, sienten, descubren, dialogan, expresan, comparten, participan...¡¡¡se encuentran y crean!!! Como el canto puede verse...que la luz pueda oírse.

CANTO A LA VIDA: MÚSICA ANTES DE NACER..., EN LOS PRIMEROS DÍAS... EN LOS SEGUNDOS... ¡Y SIEMPRE!

Ethel Batres. *Guatemala*.

Entre tantos sentidos, la música puede ser una muestra de amor. El útero materno es una primera sala de conciertos. La canción más antigua de cada uno se encuentra allí. Nuestros primeros pasos en la vida van en paralelo con el desarrollo auditivo. La conexión música-vida es una maravillosa conjunción que involucra la afectividad profunda, la reflexión atenta y la realización coordinada y feliz. En el taller iremos paso a paso, tratando de provocar evocaciones que desde nuestro recuerdo lejano busquen establecer esos eslabones que nos permitan luego, ir caminando por el surco musical acompañados de juegos, canciones y elementos sonoros y musicales que nos van haciendo crecer. En todo, la música pasa de entorno natural a regalo de descubrimiento. De práctica cotidiana a tesoro o bien común de la humanidad. La música es en un sentido un presente para compartir que no pasa de moda, y que reinventa sus significaciones constantemente.

EL CUERPO COMO UN INSTRUMENTO SOCIALIZADOR-MUSICAL (METODOLOGÍA BAPNÉ)

Eduardo Robles. *México*.

Este taller posibilita el desarrollo de cada una de las “inteligencias múltiples” fundamentadas por Howard Gardner, a través de la didáctica de la percusión corporal. Ello implica una sinapsis neuronal específica en cada uno de los ejercicios establecidos en el que se desarrollan el sistema vestibular, cutáneo y propioceptivo. De esta manera se ejercitan la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la musical, la espacial, la corporal y cinética, la interpersonal y la intrapersonal. La

combinación de todos los lóbulos cerebrales en los ejercicios es fundamental, para un desarrollo completo de la coordinación a nivel corporal.

LA PERCUSIÓN AFRO-AMERICANA EN LA CLASE DE MÚSICA: NUEVOS Y VIEJOS PARADIGMAS DE PENSAMIENTO EN EDUCACIÓN MUSICAL

Carlos Saavedra, Augusto Pérez Guarnieri, Eduardo Guedes y **Leandro Maia**. *Costa Rica, Brasil y Argentina*.

La música afroamericana es comunitaria, social, inclusiva. Permite y promueve que todos los integrantes de un grupo humano la practiquen sin mayores requerimientos. En los ensambles de percusión, existen funciones variadas para todos: marcar una clave, tocar una base, cantar, bailar, improvisar, dirigir, etc. Cada una de estas acciones particulares es fundamental para lograr la producción deseada por el grupo.

Este concepto llevado al aula resulta trascendental para promover actividades en las que todos los alumnos puedan vivenciar la música.

LA VOZ DEL CUERPO, LA MIRADA DE LA VOZ

Alejandro De Vincenzi. *Argentina*.

Probablemente una introspección sonora, quizá un descubrimiento personal. Una reflexión con todo nuestro ser, a partir del sonido de la voz. Una invitación a hablar sin usar la voz, a ver sin la retina. ¿Qué vemos cuando escuchamos? ¿Qué escuchamos cuando sentimos? Una posibilidad de desarrollo humano desde nuestra realidad personal.

Bloque B

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL

Thaís Nowack. *Chile*.

Taller orientado al desarrollo de competencias y capacidades de expresión oral y corporal, facilitadoras de la integración personal y de la comunicación. Permite al alumno comprender su voz, su cuerpo y la gestualidad, como un recurso de comunicación interpersonal, adecuándola a las necesidades y propósitos de cada situación.

El alumno desarrolla sus capacidades expresivas para tomar conciencia de las condiciones latentes que en él existen. Para permitir de esta manera una conciencia más total de lo que el alumno percibe, comprende y expresa. Se trabajará un repertorio de canciones adecuadas a diversos niveles de la Educación Musical en Pre-Básica y Básica.

LA BIOMÚSICA Y LA BIODANZA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA INTERCULTURALIDAD

Carlos Deras. *Costa Rica*.

Presentar una muestra de las experiencias de la expresión corporal y la música, con un enfoque centrado en la persona, en su desarrollo humano-transpersonal, social y cultural, que refuerce su identidad latinoamericana y su interculturalidad como apertura a la acción inmediata de nuestra realidad con las músicas y el “musicar” en las sociedades aprendientes y su aporte a la escuela tradicional.

VISUALIDAD EN LA MÚSICA, SONIDO E IMAGEN EN ACCIÓN CREATIVA

Erin Vargas. *Venezuela*.

La intención de este taller es lograr establecer la integración operativa entre el hecho sonoro y lo visual, con el objeto de abrir caminos hacia la creatividad, la improvisación musical y el “imaginario” sonoro.

Utilizando elementos gráficos que van desde objetos cotidianos hasta grafismos basados en videos computarizados, los participantes estarán en capacidad de reflexionar sobre las posibilidades generadoras de sonoridades que la imagen proporciona a través de la sonorización inmediata, la improvisación, la graficación y la composición musical.

Se hará una reseña histórica de las tendencias compositivas generadas a partir de 1950 hasta nuestros días, explorando las potencialidades educativas en el campo de la enseñanza musical, abordando elementos de pre-escritura musical, hasta las propuestas de nuevas simbologías en la notación de musical de nuestro tiempo.

MÚSICA DESCARTABLE

Fabián Lupica. *Argentina*.

Considerando la escasa cantidad de instrumentos musicales reales que existen hoy en día en las escuelas, especialmente en las estatales, el taller se propone presentar distintas posibilidades para el reemplazo de estos instrumentos, la creación de otros nuevos o la utilización de los recursos que tenemos más a mano, en un contexto de educación musical en el marco de las ya citadas “pedagogías musicales abiertas” y la concreción del modelo artístico. Durante el mismo se desarrollaran distintas actividades de infinitas aplicaciones áulicas, apelando siempre a la futura creatividad de los docentes para la adecuación de estas propuestas a su realidad educativa, y a sus propias maneras de ser docente.

O JOGO MUSICAL EM MOVIMENTO

Teca Alencar de Brito. *Brasil*.

Por meio de jogos musicais (tradicionais, de escuta, de improvisação..), o taller abordará aspectos próprios à música e seu acontecimento nos territórios da educação, ressaltando o caráter lúdico e o dinamismo que cercam o fazer musical, em suas múltiplas possibilidades. Integrando prática e reflexão, trabalharemos com percussão corporal e instrumentos musicais, enfatizando as conexões que se estabelecem entre escuta/gesto/produção/pensamento. Fundamentos e produções musicais

documentados no livro/cd “Quantas músicas tem a Música? ou Algo estranho no Museu” de autoria de Teca A.de Brito, nortearão a proposta.

JUEGO BAILANDO, BAILO JUGANDO

Luzmila Mendívil Trelles. *Perú*.

Se presenta un espacio lúdico para vivenciar la danza como medio de expresión y comunicación con el cuerpo. Se desarrollarán juegos y actividades en los que a partir del gozo y el placer se aprenden diversas danzas, propias del patrimonio musical latinoamericano.

LA MÚSICA MODERNA Y EL NIÑO

Instituto Artene. *México*. La música aleatoria, es como su nombre lo indica, música hecha bajo un lenguaje propio de compositor y, este tipo de material, debe introducirse por supuesto en el repertorio infantil. Más específicamente hablando, se trata de efectos musicales vocales e instrumentales que el niño lee en partituras, cuya notación musical no es la tradicional sino una invención del autor.

Bloque C

MIRAR CON EL ASOMBRO. CUENTOS MUSICALES LATINOAMERICANOS EN EL AULA

Nuria Zúñiga Chaves y Ricardo Alberto Dobles De la O. *Costa Rica*.

Este taller propicia iniciativas para la integración de las artes. Está dirigido a profesionales de diferentes áreas del quehacer cultural, artístico y educativo. Constituye una forma de facilitar

instrumentos y de develar el fenómeno de las artes como experiencia de vital importancia. Es una propuesta creativa original que valora la identidad cultural y generaliza en la práctica, no la estampa folklórica comercial, sino la búsqueda de un lenguaje expresivo susceptible de hacerse universal.

El taller es un proyecto artístico, educativo y cultural, que brinda a los participantes experiencias alrededor de las artes escénicas, tomando la música como elemento integrador y generador, como síntesis de una integración que tenderá a lograr el equilibrio, dentro de una concepción humanística y didáctica. Utiliza formas literarias y de composición musical, integradas en un proceso de creación de un lenguaje que defienda, ante la globalización, nuestras experiencias particulares nacionales y latinoamericanas. Su propuesta es intercultural, ya que se basa en el uso libre e inclusivo de recursos multiculturales, subalternos y periféricos, a partir del uso de elementos populares, indígenas, afro-caribeños, entre otros.

LA HEMIOLA COMO RECURSO RÍTMICO EN TODA TRADICIÓN MUSICAL Y SU APLICACIÓN EN LA VIVENCIA RÍTMICO CORPORAL

Mónica Retamal. *Chile*.

Este taller pretende la exploración de este fenómeno rítmico (la hemiola) a través de su particularidad rítmica, su aplicación en lo rítmico-melódico-espacial, y lo textural; es decir, en lo monódico, homofónico e imitativo. Es un taller práctico de rítmica corporal, destinado a docentes y estudiantes. Creemos que como parte de la formación de un músico docente y/o intérprete, es fundamental la vivencia corporal de los diferentes fenómenos rítmicos que forman parte de lenguaje musical, permitiendo su comprensión práctica y cognitiva.

La hemiola es una problemática rítmica que esta presente en toda tradición musical, especialmente en la música popular de nuestros pueblos latinoamericanos, formando parte de estilos propios de tradición como la cueca, y la tonada en Chile (por mencionar algunos).

HERRAMIENTAS MUSICALES EN EL AULA

Olga Piñeros Lara. *Colombia*.

Este taller consiste en una mirada amplia y diferente a la educación musical dentro del aula, haciendo énfasis en la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades esenciales para la comprensión y práctica de la música, en sintonía con el siglo XXI. Brindar a los participantes un espacio amable para la apropiación de herramientas básicas necesarias que le permitan fomentar la práctica musical en el aula, de una manera natural y lúdica.

LA BAGUALA. EL CANTO DE LOS CERROS. LOS NIÑOS DICEN, LOS MAESTROS ESCUCHAN.

Patricia Couto y Sylvina García Ocaña. *Argentina*.

Este taller tiene por objetivo, en primera instancia, trabajar sobre la forma musical “baguala” propia del noroeste argentino. Esta forma nos permitirá trabajar sobre la tríada mayor, utilizando

diferentes modos de ejecución y materiales sonoros. En segundo lugar, la creación de textos para ser cantados en forma baguala, permitirá aflorar “las maneras de decir” de sus participantes. Pensamos este taller sobre todo porque reflexionamos sobre la importancia de aprender a escuchar y a escucharse. Crear ese tiempo y espacio donde ocurre el fenómeno sonoro no es fácil, creemos, sobre todo en el fuerte impacto que tiene lo visual en nuestros días. “Prestar oídos” a lo que sucede es todo un entrenamiento, que creemos es bueno reforzar. La baguala nace y crece desde lo más íntimo de cada uno y lleva un mensaje...Escucharlo, comprenderlo y responder, es entablar una comunicación y quedar incluido en este juego musical. Escucharnos, conocernos, quizás nos permita encontrarnos de otra manera.

UN CUERPO DISPONIBLE PARA COMPRENDER LA MÚSICA.

Susa Herrera. *España.* (No se impartió por motivos de fuerza mayor) En su lugar se impartió...

Vivir y comprender mejor la música a través del movimiento. Esta es la propuesta específica del taller que presentamos. Músicas de diversos lugares del planeta para ser vividas desde diferentes procedimientos corporales que permitan comprender, compartir, disfrutar en común las propuestas sonoras seleccionadas. La música que nos impulsa a avanzar mediante su latido; las combinaciones asociadas a diferentes frases musicales dentro de la misma obra, vividas mediante la percusión corporal, los desplazamientos y las figuras coreográficas; juegos verbales que acaban constituyendo el material de improvisación corporal que deberá adaptarse al soporte musical; la búsqueda interior para que nuestro cuerpo sea capaz de expresar las sensaciones que la música nos regala y compartirlas con las otras personas del grupo.

TALLERES PARA APRENDER – TALLERES PARA PENSAR

Alejandro De Vincenzi. *Argentina.*

El taller se consolida cada día como uno de los mecanismos más interesantes de trabajo diario. En el espacio de hacer todos juntos se acomodan diversas opciones. ¿Qué se espera de un taller? ¿Qué no se espera del mismo? ¿Hasta dónde nuestra ideología trasunta en la temática y metodología del taller? ¿Es el público quien condiciona la propuesta del taller? ¿Quiénes son los verdaderos artífices en la construcción del taller? ¿Es el taller parte, más bien, de una construcción mayor? Construyamos todos juntos esta propuesta, poniendo en juego y en acción real los aspectos esenciales de esta metodología.

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN PRE-ESCOLAR

Genoveva Tort. *México.*

La propuesta educativa musical del Método Tort, desde su inicio, se realizó para su aplicación en el medio escolar de México, sin embargo este sistema posee una gran cantidad de contenidos musicales que pueden aplicarse en países latinoamericanos por las cercanías culturales que estos países tienen con México. Estas actividades son obras corales e instrumentales, tradicionales y vanguardistas, compuestas por el maestro César Tort y van dirigidas a grupos infantiles cuantiosos

como son los de nuestras escuelas públicas latinoamericanas. Toda esta música, además, requiere de una amplia capacidad creativa por parte del intérprete, tanto del director como de ejecutantes o cantantes, ya que la relatividad de su esencia regional lo demanda. Esto significa que cada maestro en el aula, trabaja y realiza el montaje de ella de acuerdo al bagaje cultural del grupo de niños, y de él mismo.

El miércoles 27 de octubre, en diversos espacios de la ciudad, se contó con la **presentación de nuevos libros y materiales didácticos (ediciones 2009/2010)**, mismos que después estuvieron a la venta en la sede del Museo Central.

Respecto de los **conciertos** cabe mencionar que contamos con una gran variedad de ellos, y que pudimos apreciar el nivel cultural y musical que tiene Loja y el Ecuador, así como deleitarnos con nuevas obras (como la del compositor costarricense Mario Alfagüell, interpretada por la niña solista Cynthia Soto), el concierto para guitarra y orquesta del también compositor costarricense... (interpretado a la guitarra solista por Nuria Zúñiga); o “aires musicales” antiguos, propios del folklore cuyano como los que interpretó la pianista argentina Liliana Herrero.

Las **muestras de musicalización** también constituyeron un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo, en el que pudimos constatar cómo miembros de FLADEM de diferentes latitudes ejercen su práctica docente y se dan a la tarea de “musicalizar” a personas de su comunidad, ya sea que se trate de infantes, niños con habilidades diferentes o adultos.

Proyectos FLADEM:

Es de destacar como uno de los proyectos que inició FLADEM el año pasado, y que se quiere seguir manteniendo e impulsar, el programa de radio “**Sonar FLADEM**”, el cual da voz a todos los países miembros del Foro, y a través del cual podemos –no sólo estar en comunicación-, sino registrar lo que se está haciendo en cada país en materia de educación musical.

Para ello te tiene que conectar a través de internet, todos los jueves a las 20 horas (hora local en México), a Radio Ahijuna de Argentina, a través de Internet:

www.radioahijuna.com.ar en 94.7 de FM

Escucharás la voz de nuestro colega argentino Fabián Lupica, quien está al cargo de la emisión, de recibir los materiales y elaborar la programación.

Al respecto cabe mencionar que ya se cuenta con una colección de 4 discos compactos, en la cual se recogen los primeros cuarenta programas, y ¡esperamos que sean más!

Es por ello que como miembro de FLADEM, te pedimos que colabores grabando cápsulas cortas de la música propia de cada lugar (específicamente de música tradicional y

popular) para que personas de otros países la conozcan “de manera directa”; o bien que nos compartas tus experiencias docentes o como investigador. También es la oportunidad de darles voz a los niños (ya sea que se trate de nuestros alumnos o no), a los jóvenes estudiantes, a nuestros adultos (sean músicos profesionales o populares, quien a través de la tradición oral nos pueden transmitir tantos conocimientos...)

Por último, les recordamos que el año que viene, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, el XVII Seminario del Foro Latinoamericano de Educación Musical, se celebrará en la bella ciudad de Antigua, Guatemala. ¡No faltes, te esperamos!