

Caminos pedagógicos: historia de un director de coro en las voces de sus alumnos

Pedagogical paths: story of a choir director through the voices of his students

Kenya Elizabeth Peñaloza ^a

Abstract:

The information in this article was obtained through an investigation carried out by students of a Bachelor of Music in Mexico. It adheres to a research project developed by university professors, which documents the history of present time of the Music Department. For this work, the objective was to know the impact that teacher Javier Zúñiga Aceves has had on the training of students from the chairs of Choral Ensembles and Choral Direction that he has taught since 2009. A qualitative approach was made through a guided interview with the teacher and a questionnaire aimed to students and graduates of the degree.

Keywords:

Choral music, history of the present time, Javier Zúñiga Aceves, music education

Resumen:

La información del presente artículo fue obtenida a través de una investigación elaborada por alumnas de una Licenciatura en Música en México. Se adhiere a un proyecto de investigación desarrollado por profesores de la universidad, que documenta la historia presente del Departamento de Música. Para este trabajo, se planteó como objetivo conocer el impacto que ha tenido el maestro Javier Zúñiga Aceves en la formación de alumnos desde las cátedras de Conjuntos Corales y Dirección Coral que ha impartido desde 2009. Se realizó un acercamiento cualitativo mediante una entrevista guiada al profesor y un cuestionario dirigido a alumnos y egresados de la licenciatura.

Palabras Clave:

Música coral, historia del tiempo presente, Javier Zúñiga Aceves, educación musical

Introducción

Este artículo documenta la vida académica del profesor Javier Zúñiga Aceves y explora las experiencias de los alumnos que han cursado las asignaturas de Conjuntos Corales y Dirección Coral que imparte el maestro desde los inicios de la Licenciatura en Música en el año 2009 (PE-LM, 2009). Estas asignaturas han tenido como objetivo común realizar conciertos públicos al final de cada semestre; costumbre que –dicho por el profesor y alumnos participantes– ha despertado gran entusiasmo y motivación a los alumnos (Zúñiga Aceves, 2020; EELM, 2021). Lo anterior, confirmó nuestro interés inicial por documentar esta acción académica, que ha sido una de las ocho más importantes que se implementan en el departamento de música (Reyes-Unzueta en Carbajal-Vaca, en edición).

Se realizó una entrevista guiada (Bell, 2005, p.154) para recuperar información del profesor Javier Zúñiga sobre su formación musical, las actividades que ha realizado en la universidad, su perspectiva pedagógica y su concepción artístico-musical de la educación coral, aspectos que guiaron nuestras preguntas. Asimismo, se obtuvieron 41 respuestas de un cuestionario aplicado a alumnos y egresados de la Licenciatura en Música. Se realizó una prueba piloto para asegurar que se generara un espacio confidencial donde los participantes pudieran expresar sus experiencias académicas y opiniones respecto de las clases impartidas por el profesor, especialmente aquellas dirigidas al ámbito vocal.

Esta investigación logró documentar, desde la perspectiva histórica del tiempo presente (Carbajal-Vaca, 2020b), la acción académica *Ensamble de Coro* del Departamento de Música a través de la trayectoria musical y pedagógica

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma de Aguascalientes, <https://orcid.org/0000-0002-4751-1858>, Email: kenyaponce96@outlook.com

de su fundador y actual director, perspectiva que permite conocer la voz actual de los actores educativos.

CONOCIENDO AL MAESTRO JAVIER ZÚÑIGA Y SUS PRIMEROS AÑOS DE FORMACIÓN

En una emisión del Seminario Permanente del Departamento de Música (SEMPER, 2019)* al que asistimos, se compartió una semblanza del maestro Javier Zúñiga. El maestro nació el 13 de noviembre de 1964 en La Piedad, Michoacán. Realizó estudios musicales en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Guadalajara. Es Licenciado en música con énfasis en pedagogía musical. Ha tomado diversos cursos de especialización en música barroca y renacentista con los maestros Heather Knutson, Joseph Cabré, Horacio Franco y Charles Brett.

A lo largo de su actividad musical ha participado en diferentes ensambles corales entre los que destacan: Capella Cervantina dirigida por el maestro Horacio Franco y Ensamble Melos Glorie dirigido por el maestro Juan Manuel Lara. Ha participado en diferentes festivales del país: Cervantino; de Morelia; de la Ciudad de México, entre otros, y ha sido profesor de coro desde 2006. Actualmente es maestro de Conjuntos Corales y diferentes materias teóricas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes.

Durante la entrevista, el maestro Javier Zúñiga (2020) comentó que inició su formación musical cuando tenía aproximadamente 7 años de edad y, como se acostumbraba en la época, algunas familias contrataban un profesor de piano para dar clases privadas a niños pequeños, ya que no había escuelas de iniciación musical en aquellos años. Solo existía el conservatorio y en efecto, durante estas fechas, se cuenta únicamente con registros de un plan de iniciación musical encomendado en 1968 al Centro de Extensión Universitaria de Iniciación Musical (AHUNAM, 2017) al cual era complicado tener acceso. Aun así, desde ese entonces hasta su adolescencia no dejó de tener una relación cercana a la música; estudió además guitarra y composición. La música coral fue uno de los aspectos más nuevos que llegaron a su vida. Ya a inicios de la década de 1990, en el Festival Cervantino, se formó el Ensamble Vocal de Música Antigua donde el maestro audicionó y fue admitido. Este hecho fue el parteaguas para cultivar su técnica vocal y sus habilidades como cantante y como director coral, ya que el ensamble implicaba un trabajo muy exhaustivo porque exigía muchos ensayos para lograr una ejecución de alto nivel.

CONSTRUYENDO UN LEGADO: INTENCIONALIDADES PEDAGÓGICAS

La intencionalidad es un concepto de la fenomenología que permite estudiar actos conscientes del ser humano. “Las intencionalidades del pedagogo normalmente se materializan en el lenguaje verbal en forma de recomendaciones de práctica, pero también se materializan en gestualidad, en inflexiones sonoras y en ejemplificaciones que son realizables en otros sistemas de signos disponibles” (Carbajal-Vaca, 2020a).

En la entrevista, el profesor señaló (Zúñiga, 2020) que impartir las materias dirigidas a la actividad vocal es de su total agrado. Además de Conjuntos Corales, ha impartido materias como Análisis Musical, Historia de la Música, Contrapunto y ha colaborado con el Departamento de Artes Escénicas con la materia de canto para actores. Estas actividades permiten ver que se trata de un docente capacitado en diversas áreas de la enseñanza musical, lo cual ha enriquecido el conocimiento de sus alumnos. Como lo mencionaron varios participantes en el cuestionario, busca construir un aprendizaje significativo al entrelazar los aprendizajes de las diversas materias que imparte (EELM, 2021). Gabriel Rusinek (2004), en su artículo *Aprendizaje musical significativo* nos propone dos perspectivas complementarias para que se logre este hecho:

Sostengo que el conocimiento declarativo sobre música es significativo cuando está vinculado de manera no trivial con el evento musical que denota [...] Por otro lado, dado que es el propio aprendiz quien decide construir esa relación entre concepto musical y experiencia musical, sostengo que es necesario entender sus motivaciones.

Un ejemplo de lo citado se encuentra en los alumnos de la UAA cuando están aprendiendo música occidental dentro de la licenciatura; se trata de trabajarla y comprenderla de la mejor manera dentro del aula para que a la hora del concierto, en este caso el concierto de coro que se hace cada semestre dentro de la licenciatura, se presente la segunda perspectiva, esa relación de la teoría y la praxis musical del repertorio trabajado durante la clase se convierta en su motivación. Para Zúñiga Aceves otra manera de lograr la motivación necesaria para alcanzar las metas de la materia de Conjuntos Corales es fomentar el gusto por la música.

[...] fomentar el gusto por la música vocal, yo considero que, cantar es algo muy deleitante y la música vocal permite que el músico instrumentista o cantante o pedagogo disfrute del repertorio y de la emoción de hacer música en vivo cantando (Zúñiga-Aceves, 2020).

Esta meta se confirma en el cuestionario realizado a alumnos y egresados de la Licenciatura en Música, cuando se les preguntó sobre la influencia del maestro. El 90% de los participantes afirmó que la pedagogía del

presentan experiencias pedagógicas y avances de investigación de profesores nacionales e internacionales.

* El Seminario Permanente (SEMPER) es una de las ocho acciones académicas del Departamento de Música, coordinado por el Cuerpo Académico UAA-CA-117. Se

profesor ayudó a cumplir los objetivos de las materias, además de demostrar su gusto por ellas. Incluso, algunos de ellos, manifestaron que, gracias a esto, tienen un interés futuro por participar en coros amateurs o profesionales. El 10% restante, a pesar de emitir una respuesta negativa, mencionó que la materia impartida por el profesor amplió su bagaje músico-coral. Sólo un participante refirió no tener gusto por el canto.

Regresando a la entrevista con el profesor, él nos mencionó un concepto muy importante dentro de nuestra labor como músicos, que es la escucha atenta como aspecto fundamental para la formación de los estudiantes de coro.

[...] uno de los principales objetivos es lograr un nivel de contemplación sonora a partir de la audición atenta, es decir, escuchar de forma atenta las líneas melódicas cantadas y poder hacer una crítica fina con respecto al modo en que se desenvuelve la melodía que el alumno este escuchando, [...] que este afinado; que quede bien medido; que el texto este bien ejecutado; entonces, en ese aspecto, [...] permite que el alumno disfrute más lo que está escuchando y logre refinar su forma de escuchar y su forma de cantar (Zúñiga-Aceves, 2020).

La idea de una audición atenta, a la cual se refiere el profesor, la reconocemos en el libro *El oído musical. La preparación auditiva del niño* de Edgar Willems; pues él nos menciona un aspecto al cual llama: *intuición auditiva*, la cual es la facultad mental que reúne la escucha consciente y creativa de lo que se está oyendo. Asimismo, mantiene las adquisiciones afectivas, mentales y sensoriales de la escucha atenta.

Le preguntamos al maestro cómo ayudaría a un instrumentista estudiar coro, a lo cual nos respondió de una manera que, en nuestra opinión, fue muy sencilla, humilde y positiva:

Yo creo que todos los músicos, aunque no canten muy bonito, en realidad son cantantes, o sea, si la base del sistema es el canto, entonces de acuerdo a eso, creo que, en un sentido general, pues la utilidad del canto es precisamente el poder dar un buen seguimiento melódico a todo lo que puedes imaginar, puedes cantar o puedes tocar [...] (Zúñiga-Aceves, 2020)

Willems (2001) menciona que la audición interior debería ser siempre la base del trabajo instrumental. Ya que, si bien es posible tocar un instrumento sin tener un buen oído o musicalidad, tocando con base en una relación ojo-mano que permite *reproducir* las notas de una partitura correctamente y de forma rápida, ésta no es la forma ideal de hacer música. Él dice que “en un músico de verdad la lectura provoca una representación sonora que se traduce por medio de los dedos”.

Respecto a las preguntas del cuestionario, se les solicitó a los participantes que describieran la relación entre las materias impartidas por el maestro Zúñiga y su práctica

musical actual, a lo que respondieron con varios calificativos positivos: “muy buena”, “buena”, “hay gran relación”, “apropiada”, incluso ha contribuido a reforzar su solfeo, la lectura a primera vista junto con la técnica vocal y la comprensión del análisis que se debe de llevar en una obra que se esté estudiando. Ellos aprecian el profesionalismo del maestro; el detalle con el que explica los temas y la manera como dispone las herramientas necesarias para lograr los objetivos planteados. Los estudiantes añadieron que esta relación genera que haya comunidad entre cantantes e instrumentistas, lo que propicia que se escuchen como “uno solo” en el coro, que haya motivación a la hora de los conciertos y conciencia de que cantar internamente genera musicalidad en el instrumento. Es aquí donde el maestro hizo hincapié en que, de alguna manera, se debe desarrollar la habilidad para cantar, seamos cantantes o instrumentistas.

[...] el instrumentista no es que toque el instrumento, sino que puede cantar con el instrumento, es decir que el instrumento es una extensión de su modo de imaginar la música y, si además tiene este gusto por el canto, al momento de tocar no solo se expresa mediante el instrumento, sino que puede usar el instrumento como una extensión o una ampliación del canto, es decir, [...] el instrumento amplifica sus posibilidades de imaginación que están apoyadas en el canto (Zúñiga-Aceves, 2020).

CUALIDADES DEL DIRECTOR Y LOS BENEFICIOS DE PERTENECER A UN CORO

Durante la entrevista, el maestro nos mencionó que entre grupos de estudiantes o generaciones varía la importancia que le dan a la materia; pero, a pesar de que los alumnos se muestran renuentes a cantar en un inicio, poco a poco van demostrando más interés en la materia y esto se ve, en mayor medida, durante los conciertos. Esto ya se ha discutido formalmente en la pedagogía musical por Pérez-Aldeguer (2014) y Robertson-Gillam (2018) quienes señalan los beneficios que trae a la salud física y mental, la exposición a la música y la asistencia a conciertos, tanto en sus oyentes, como en los ejecutantes.

Según Pérez-Aldeguer (2014), el canto tiene la posibilidad de aumentar la autoestima y las relaciones sociales. En un coro se requiere que todos los miembros aporten su voz y sus habilidades para llegar a una meta en común; además, en un buen coro y con un buen director, habrá un aspecto democrático en el grupo. Esto quiere decir que todos los miembros pueden abrir espacio al diálogo y a discusiones relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando este trabajo es llevado a los conciertos didácticos o públicos, los miembros del coro experimentan una satisfacción de ver un trabajo bien logrado.

Además, cuando participamos en un coro, no sólo nos dedicamos a cantar, sino que simultáneamente estamos escuchando al resto de los miembros del coro, intentando imitar su color, volumen e intención. Esto activa nuestras

neuronas espejo, que nos permiten compartir una respuesta emocional con los demás, mejorando las interacciones sociales (Robertson-Gillam, 2018). Cabe destacar que se ha demostrado que cuando los miembros del coro se encuentran sincronizados, experimentan una sensación de bienestar (Vickoff *et.al.* en Robertson-Gillam, 2018). La sincronización es tal, que inclusive el ritmo cardíaco se acelera y desacelera al mismo tiempo.

Es importante mencionar que para que estos fenómenos ocurran, hay todo un camino por recorrer, y gracias a nuestra experiencia tomando clases de conjuntos corales con el maestro Javier Zúñiga durante al menos 5 años, podemos afirmar que su propuesta pedagógica se asemeja al modelo que propone Durrant, quien menciona que para que la enseñanza coral sea efectiva, se necesita de “principios filosóficos propios del director, de habilidades técnico-musicales, y de habilidades interpersonales” (Durrant en Varvarigou, 2016). Como participantes de las cátedras del maestro Zúñiga, identificamos estos principios filosóficos en su práctica: “los músicos debemos pensar que nuestro objetivo es tocar y transmitir una serie de emociones relativas a lo que escuchamos y lo que sentimos, por medio de nuestra interpretación” (Zúñiga, 2020).

Durante la materia de dirección orquestal, el maestro señaló durante reiteradas ocasiones las cualidades y habilidades de un buen director de coro, entre las cuales destacan las relativas a la música como: la buena lectura a primera vista, tener conocimiento de la fonética, tener experiencia perteneciendo a coros, el estudio del piano, solfeo y saber realizar arreglos. Sin embargo, también deben destacar las habilidades sociales, el director debe ser capaz de comunicar toda esta información a su coro de una forma eficiente, además de dirigirse a ellos de una forma respetuosa. Un director sobresaliente en el ámbito musical, pero con deficiente capacidad de comunicación, no podrá llevar a cabo la tarea de dirección, y viceversa.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Con esta investigación logramos alcanzar nuestros objetivos principales: conocer el impacto que ha tenido el maestro Javier Zúñiga Aceves en la formación de alumnos desde las cátedras de Conjuntos Corales y Dirección Coral que ha impartido desde 2009, y documentar la propuesta y trayectoria pedagógica del maestro.

Esperamos que este artículo funcione como un parteaguas para futuras investigaciones que busquen seguir documentando la trayectoria y actividades significativas del ensamble de coro, desde diferentes disciplinas como la psicología, la historia y la pedagogía, contribuyendo así a la actualización de dicho proyecto en el Departamento de Música de la UAA.

Tras la entrevista al profesor, decidimos realizar el cuestionario con la finalidad de darle una voz a los alumnos, para que pudieran compartir su experiencia en la cátedra de Conjuntos Corales que se toma durante los primeros dos años de la carrera. Gracias a este cuestionario, pudimos verificar que el ciclo en la pedagogía del maestro se cumple de una manera satisfactoria, pues los objetivos planteados por él durante sus clases son correctamente transmitidos a los alumnos, algo que pudimos apreciar en el cuestionario, pues ellos, aún sin conocer a detalle la perspectiva pedagógica del profesor, mencionaron algunos de los aprendizajes que lograron durante las materias, los cuales concuerdan con los objetivos planteados.

Mediante este trabajo evidenciamos que el maestro Javier Zúñiga es un docente muy importante para el Departamento de Música de la UAA, ya que, gracias a su experiencia en el campo de la música coral, su constante búsqueda de actualización profesional y docente, y su compromiso con el desarrollo integral de sus alumnos, cumple con los objetivos del Modelo Educativo Institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (MEI, 2006). No cabe duda de que es un profesor empático y entusiasta, y consideramos que esto se refleja en la entrevista y en el cuestionario realizado a alumnos y egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sin duda alguna, gracias a esta investigación se refleja la calidad de los docentes con los que cuenta la Universidad en el Departamento de Música, y en este caso, da a relucir la figura catedrática de Javier Zúñiga Aceves, no solo como profesor, sino como ser humano.

Por otra parte, concluimos que los conciertos que son implementados por el Departamento de Música de la UAA, que pueden ser de diversa índole: conjuntos de cámara, conjuntos corales, orquesta (OFUAA y EGUAA)*, solistas, entre otros, generan un impacto positivo en el alumnado, quienes tienen la oportunidad de mostrar frente a un público el trabajo desarrollado a lo largo de todo el semestre, los cuales impulsan a los alumnos a seguir con su preparación como intérpretes musicales, además que los prepara para una situación real a la que se enfrentarán en su vida profesional.

Entre las respuestas de los participantes sobre una anécdota o experiencia significativa que tuvieran con el profesor o con las materias impartidas encontramos lo siguiente:

[...] creo que el maestro Javier es el único que conozco del departamento de quien todo el mundo habla bien; alumnos, maestros y administrativos. Es un profesional y

* OFUAA: Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y EGUAA: Ensamble de Guitarras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

cuando uno platica con él es evidente su amor y profundo conocimiento de la música (EELM, 2021).

Maestro Zúñiga, es usted un ejemplo a seguir, su pasión por enseñar y por la música es notable en cada clase. Es usted una persona muy erudita, con vasto conocimiento y sed por seguir aprendiendo. Es justo y no le gusta la injusticia, es directo pero amable. ¡Quién fuera usted! Mi máximo respeto, admiración y cariño hacia su persona y hacia ese profesional que ejerce como profesor. Con cariño, Jesús Andrés (EELM, 2021).

En nuestra opinión, las enseñanzas del profesor han dejado una marca en cada uno de nosotros, pequeños fragmentos que nos llevaremos cuando sea nuestro turno de cultivar el conocimiento y entusiasmo por la música en las nuevas generaciones de músicos. Nos conmueve saber que nosotras, al igual que muchos compañeros, hemos tenido experiencias positivas con el profesor, y concordamos en que el maestro siempre nos ha brindado las herramientas necesarias para ser mejores músicos, sin dejar de lado que la música conlleva compartir nuestra pasión, así como aprender a convivir en armonía y caminar juntos hacia la creación de una comunidad estrechamente unida con un mismo fin: hacer música.

de nivel superior en México: Un acercamiento al panorama nacional en 2020. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Robertson-Gillam, K. (2018) Depression and music: Approaching Health Equity Through Therapeutic Choir Singing, 81-96. En Sunderland, N et al (2018). *MUSIC, HEALTH AND WELLBEING, Exploring Music for Health Equity and Social Justice*. <https://doi.org/10.1057/978-1-349-95284-7>

Rusinek, G. (2004) Aprendizaje musical significativo. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*. 1(5). <https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/RECI0404110005A/8776>

SEMPER (26 de septiembre del 2019). *Conferencia: Música vocal a principios del siglo XV. Dunstable, Power y Dufay como artistas significativos*, impartida por Javier Zúñiga Aceves. [Evento anunciado en Facebook por el cuerpo académico del Departamento de Música UAA-CA-117]. Facebook. Recuperado el 20 de noviembre de 2020. <https://fb.me/e/LEWnf5E6>

Varvarigou, M. (2016). 'I owe it to my group members... who critically commented on my conducting' – Cooperative learning in choral conducting education. *International Journal of Music Education*, 34(1), 116-130. <https://doi.org/10.1177/025576141453556>

Willems, Edgar (2001). *El oído musical. La preparación auditiva del niño*. Barcelona: Paidós.

Zúñiga-Aceves, J. (2020). Entrevista realizada por las autoras el 10 de noviembre vía Zoom.

Referencias

- Dilla T, Valladares A, Lizán L, Sacristán JA. Adherencia y persistencia terapéutica AHUNAM (2017). Escuela Nacional de Música. *Archivo histórico de la UNAM*. http://www.ahunam.unam.mx/consultar_fcu?id=1.19
- Bell, J (2005). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales*. Barcelona: Gedisa.
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2020a). Intencionalidades y experiencias de aprendizaje en la propuesta pedagógica del pianista mexicano Manuel Delafior, 197-232. En Capistrán-Gracia, R.-W. (Coordinador). *Educación musical superior. Reflexiones, aportaciones y actualidades en investigación*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2020b). Implicaciones teórico-metodológicas en la historia presente de la educación musical de nivel superior en México. *Revista Iberoamericana De Educación Superior*, 11(32), 133-147. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.32.818>
- EELM (2021). Cuestionario aplicado a estudiantes y egresados de la licenciatura en música el 2 de febrero del 2021, vía *Google-forms*.
- MEI (2006). Modelo Educativo Institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://www.uaa.mx/principal/pdf/modeloeducativo.pdf>
- PE-LM (2009). Plan de estudios de la licenciatura en música. *Archivo general e histórico de la UAA*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- PE-LM (2017). Plan de estudios de la licenciatura en música. *Archivo general e histórico de la UAA*. Universidad Autónoma de Aguascalientes
- Pérez-Aldeguer, S. (2014). El canto coral: una mirada interdisciplinar desde la educación musical. *Estudios pedagógicos* 40(1), 389-404. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052014000100023>
- Reyes-Unzueta, J. (En edición). Universidad Autónoma de Aguascalientes: Los diez primeros años de vida de la Licenciatura en Música. En Carbajal-Vaca I.-S. (Coord.). *Historia presente de la educación musical*