

Formación pedagógica de estudiantes de música en el nivel superior: un estudio exploratorio en el Instituto de Artes UAEH

Pedagogical training of music students at the higher level: exploratory study at the UAEH Institute of Arts

Rosalía Trejo León ^a, Mauricio Hernández Monterrubio ^b, Raúl Cortés Cervantes ^c

Abstract:

This paper is an exploratory study whose main objective is to observe and analyze pedagogical learning in the training of music students. This study is contextualized within the subjects of Didactics of Music and Didactics of Applied Music of the curriculum of the Bachelor's Degree in Music of the Institute of Arts of the Autonomous University of the State of Hidalgo. Four students from different generations who took the disciplines during 2019 and 2020 were interviewed. Among other aspects analyzed, teaching-artistic learning in connection with professional practices in real contexts of working life stands out.

Keywords:

Pedagogical Training, Professional Musicians, Teaching Practices

Resumen:

El presente trabajo es un estudio exploratorio que tiene como objetivo principal observar y analizar cuáles son los aprendizajes pedagógicos en la formación de estudiantes de música. Este estudio se contextualiza dentro de las asignaturas de Didáctica de la Música y Didáctica de la Música Aplicada del currículo de la Licenciatura en Música del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fueron entrevistados cuatro estudiantes de diferentes generaciones que cursaron las disciplinas durante los años 2019 y 2020. Entre otros aspectos analizados se destacan los aprendizajes docentes-artísticos en conexión con las prácticas profesionales en contextos reales de la vida laboral.

Palabras Clave:

Formación pedagógica, músicos profesionales, prácticas docentes

Introducción

La Licenciatura en Música en el Instituto de Artes – IA de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo – UAEH, está enfocada a la ejecución de instrumentos musicales para que el egresado se incorpore a la vida laboral en orquestas sinfónicas, grupos instrumentales o como artistas solistas. La carrera es cursada en diez semestres. El aspecto formativo en docencia musical está presente en las asignaturas de Didáctica de la Música y Didáctica de la Música Aplicada (séptimo y octavo semestre). Estas disciplinas se encuentran en el Programa Educativo – PE y tienen como objetivo desarrollar habilidades docentes en la música para ser aplicada en diferentes ámbitos

educativos. Es frecuente que los alumnos egresados de esta licenciatura se empleen como profesores de música en las diversas regiones del Estado de Hidalgo.

El objetivo general de este estudio exploratorio es observar y analizar el desarrollo de capacidades pedagógicas musicales de los alumnos de la Licenciatura en Música del IA – UAEH como parte de la formación integral del futuro profesional. Dentro de los objetivos específicos se mencionan los siguientes:

– Analizar las experiencias de los alumnos en el proceso de formación pedagógica musical dentro de la Licenciatura en Música.

^a Autor de correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0000-0002-8001-0844>, Email: rosalia_trejo@uaeh.edu.mx

^b Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0000-0002-1916-8271>, Email: mauricio_hernandez5904@uaeh.edu.mx

^c Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, <https://orcid.org/0000-0001-6383-1854>, Email: raul_cortes6138@uaeh.edu.mx

- Observar las diferentes perspectivas y concepciones de los estudiantes con relación a las disciplinas de Didáctica de la Música; antes y después de ser cursadas.
- Describir aprendizajes adquiridos de educación musical para su práctica docente.
- Observar las repercusiones de la formación universitaria en contextos laborales de los estudiantes.

Formación del músico profesional y prácticas docentes

La temática acerca de la formación del músico profesional es estudiada hace décadas dentro de la especialidad de educación musical. Un ejemplo es el “Simposio sobre la Formación del Músico Profesional en América Latina” realizado en la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil en el año 1997; organizado por el Consejo Internacional de la Música – CIM/UNESCO en colaboración con la *International Society for Music Education – ISME*, en el cual fueron presentados varios estudios, entre estos, una investigación “con el relevamiento de instituciones dedicadas a la formación de músicos en todas las especialidades, siempre en el ámbito geográfico latinoamericano” (Frega y Schwarcz, 1997, p. 5). Algunos de los países participantes fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Los temas presentados se engloban desde el entrenamiento del oído especializado, el uso de músicas regionales en la formación profesional, así como el análisis del currículum y ofertas educativas profesionales en diversos países de Latinoamérica.

Desde el punto de vista de las prácticas profesionales existen estudios relacionados con políticas y directrices curriculares (Mateiro y Souza, 2008). Otra referencia bibliográfica relacionada con la formación profesional es el libro titulado “Educación musical, cotidiano y enseñanza superior” compendio organizado por Louro y Souza en 2013. En este libro varios autores presentan investigaciones con una metodología cualitativa relacionada con la “música y cotidiano”, que llevan a las reflexiones sobre “el mundo vivido, escuchando a los sujetos – estudiantes y profesores involucrados en la enseñanza superior” (Souza y Louro, 2013, p.7). En estos textos son abordados temas como las narrativas de docentes universitarios profesores de instrumento, el análisis curricular, estudio de una carrera de música a distancia, vivencias de estudiantes de música que trabajan y estudian, entre otros. Estas investigaciones

presentan una reflexión profunda sobre educación musical en el nivel superior, así como los diferentes contextos, espacios y circunstancias de la vida cotidiana.

Estos textos presentan un énfasis en la visión sociológica de la educación musical, los cuales ayudan a entender y analizar ciertos fenómenos; uno de estos sería estudiar la formación de futuros profesionales preparados para las demandas de su contexto. En esta misma línea cabe destacar los estudios desarrollados en el grupo de investigación “Educación musical y cotidiano” de la Dra. Jusamara Souza¹, que tratan sobre prácticas pedagógicas fuera y dentro de las instituciones educativas. Los resultados de esas investigaciones contribuyen a pensar acciones pedagógicas significativas. En la comprensión de las teorías del cotidiano cabe destacar que:

La bibliografía que investiga el cotidiano como un espacio moral y social, lo legitima como un espacio donde se construyen, en detalles, las relaciones con los otros, en el cual se constituye el “mundo vivido” y donde el patrimonio común de la humanidad es creado y sustentando. Esta [bibliografía] también admite que es a través de las acciones e interacciones donde se crean la continuidad de las experiencias [...] Al describir y analizar cómo las personas hacen, aprenden o enseñan música, el objetivo es ampliar la mirada en relación con aquello que está en la superficie y dar visibilidad a las prácticas pedagógico – musicales aún ocultas y/o marginadas. (Souza et al., 2008, p. 12).

Es indispensable, entonces, dar visibilidad a la formación profesional que emerge en el aula universitaria en su cotidianidad, lo cual puede contribuir a la eficiencia entre los contenidos, estrategias e interacciones vividas entre los actores – docentes y discentes universitarios – en ese proceso de formación. Es también un insumo para mantener actualizados los contenidos curriculares que ayudarán a fortalecer las competencias y habilidades de los profesionales de la docencia musical, preparados para un contexto nacional.

Este sustento teórico puede contribuir a formar profesionales sensibles para su entorno de actuación. No solamente dentro de las escuelas básicas y de enseñanza media superior, sino en otros contextos como: las clases particulares, academias de música, espacios rurales, zonas indígenas, hospitales, proyectos sociales, espacios para la tercera edad, entre otros. Los trabajos demuestran

¹La Dra. Jusamara Souza está adscrita como Profesora Titular en la *Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS* (RS, Brasil). Es fundadora y líder del *Grupo de Pesquisa Educação Musical e Cotidiano – EMCO*, que pertenece al *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico*

e Tecnológico – CNPq de Brasil. El grupo se encuentra registrado en la página de CNPq, localizado en:
<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1400722106175347>

la preocupación por la capacitación profesional en educación musical como tema pertinente para mejorar la calidad educativa en la universidad.

Estos temas incitan a realizar debates y análisis para estudiar situaciones reales que ayuden a implementar currículos más coherentes con las realidades sociales a las que se enfrentan los licenciados en música.

Metodología

En este primer estudio se elige la técnica de la entrevista semiestructurada con una línea cualitativa para la recolección y análisis de los datos. Los participantes de esta primera etapa fueron cuatro alumnos de dos generaciones diferentes de la Licenciatura en Música, los cuales cursaron las asignaturas de Didáctica de la Música en los años 2019 y 2020.

La entrevista contó con preguntas relacionadas a las asignaturas de Didáctica de la Música: ¿qué expectativas tenías sobre la clase antes de cursarla?, ¿cuáles fueron tus mayores aprendizajes?, ¿qué importancia le das a estas materias de Didáctica de la Música para tu formación integral dentro de la carrera como instrumentista?, ¿has utilizado en algún contexto educativo las dinámicas o estrategias vistas en clase? Estas preguntas ayudaron a visualizar los aprendizajes obtenidos en las materias y su aplicación en prácticas profesionales posteriores.

Resultados

Después de realizar el análisis de las cuatro entrevistas, los primeros resultados muestran que los estudiantes consiguieron un cambio de paradigma en la percepción de las disciplinas de Didáctica de la Música, además de un acercamiento más amplio al área del conocimiento de la Educación Musical en general.

En primer lugar, los estudiantes expresaron las ideas y expectativas que tenían sobre la clase de Didáctica de la Música antes de cursarla. Los entrevistados comentan que la idea que tenían sobre los contenidos de la clase estaba relacionada con aprendizajes recuperados en disciplinas previas, una de las alumnas comenta:

Yo esperaba que lo que iba a ver en la materia de Didáctica de la Música era como un poco más enfocada a aprender los recursos para enseñar, ¿sabe? que hasta me da pena [risas], pero como mucho más sencillos, mucho más básico, como: 'ah bueno a ver, enseña la clave de sol'; 'bueno primero hay que enseñar el pentagrama'. Como que mi idea era muy básica ¿no? Pensaba: 'seguramente me van

a decir cómo hay que explicar a los niños, cómo van a aprender X cosa o cuál tema'. Entonces esa era mi visión, que iba a ser como la misma línea que Psicopedagogía, toda la cuestión enfocada a la mente de los niños y al desarrollo; pero era muy vaga mi idea. La verdad que nunca la imaginé, ¡y nada que ver! (Alumna-2, ciclo 2020).

A pesar de que la alumna intentaba imaginar los contenidos y actividades de la materia, no sabía que en la práctica se aplicarían metodologías específicas y contemporáneas de la educación musical. Por otra parte, se recuperan ideas sobre la valorización e importancia que tiene la formación pedagógica dentro de su carrera como instrumentista. El comentario de otra alumna con relación a las plazas de trabajo en el sistema educativo nacional dice:

Yo siento que hace falta darle importancia [a la materia], y lo he visto porque últimamente he hablado con maestros de música que ya tienen plaza en secundaria, y hay una parte que te piden para sacar plaza, que tienes que saber de pedagogía y todo eso, y yo decía ¡wow!, nosotros en la escuela eso no lo tenemos. (Alumna-1, ciclo 2019).

El discurso refleja no solo el poco peso curricular de las materias de Didáctica de la Música, sino también la necesidad de una preparación específica para los exámenes de oposición de la Secretaría de Educación Pública – SEP. Durante la carrera los estudiantes consideran más importante asistir a sus clases de instrumento; la alumna continúa afirmando lo siguiente:

Entonces pues sí, realmente faltó darle el valor y sobre todo el interés, porque también siento que como alumnos faltó ese interés, porque no es lo mismo decir 'voy a asistir a la clase de Orquesta, que a la clase de Didáctica'. Entonces siento que es parte de la escuela y también parte del alumno, pues hace falta darle el valor necesario. Y tal vez en el instante decimos: '¡ah, no pasa nada!', pero ya a futuro, pues si pasa, porque si hace falta. Tan solo ahorita yo lo veo con niños, pues veo que, si hace falta para mantener su concentración, para saber cómo enseñarles. No es lo mismo enseñarle a un niño de siete u ocho años que a alguien de quince o veinte, es algo que parece sencillo, pero realmente no lo es. No es fácil ponerse frente a un grupo y más si son niños, que son muy curiosos. Entonces sí, yo siento que si falta valorar más esta materia. (Alumna-1, ciclo 2019).

En la misma línea de reconocer el valor de la disciplina, un alumno menciona que al entrar a la Licenciatura muchos piensan que 'lo más importante, pues es tocar', y con la demanda técnica del estudio musical es necesario mantenerse muy enfocados en la práctica instrumental. El alumno menciona: "nos concentramos solamente en tocar y tocar, y dejamos de lado esta parte importante de nuestro perfil profesional, no pensamos que se puede abarcar, en gran parte, a la educación" (Alumno-3, ciclo 2020). Los estudiantes se enfocan solamente al instrumento porque no tienen la visión de la vida laboral posterior y afirma:

No nos ponemos a pensar: 'en mi carrera ¿qué voy a hacer?' Entonces yo creo que es indispensable darle la importancia a esa materia de didáctica y hacer conscientes a todos los alumnos de que es muy importante, porque en el ejercicio profesional podemos trabajar, ya sea en una institución educativa o hacerlo de forma particular, es decir, dar nosotros clases con nuestros medios y obtener un ingreso [económico] con ello. Creo que si es importante rescatar eso. (Alumno- 3, ciclo 2020).

El perfil de egreso de esta Licenciatura en Música está enfocada a formar músicos que puedan incorporarse a las orquestas y agrupaciones musicales de la región. Al egresar, los alumnos se enfrentan con una realidad áspera de la demanda laboral. La mejor expresión de esto es la experiencia de una de las entrevistadas:

A lo que te enfrentas cuando ya saliste, no es así como; '¡Ah, bienvenido a la orquesta XI!', o sea, pues no [risas], tardas mucho para poder presentar una audición y después de presentar la audición, ¡de que quedas, es otro rollo!, porque no es que esté al alcance de tu mano" (Alumna 2, ciclo 2020).

Esto demuestra que los alumnos egresados están pasando por situaciones de falta de empleo como atrilistas de una orquesta sinfónica. Otro tema mencionado fue el de la Pandemia por Covid-19 que dificultó aún más el empleo de artistas para el ámbito cultural del país durante los dos años 2020 y 2021.

Sobre los aprendizajes que obtuvieron en las disciplinas, se mencionaron varias cuestiones relacionadas con la planeación de clases, las actividades prácticas, materiales didácticos y la revisión de los métodos de educación musical (como de los autores Dalcroze, Kodaly, Orff, por mencionar algunos). Se cuestionó sobre el tema de la creatividad, la pregunta fue enfocada a saber si existió un desarrollo de la creatividad docente. Uno de los alumnos

entrevistados respondió ampliamente de la siguiente manera:

Sí, yo pienso que sí se desarrolló la creatividad porque en todos los métodos que vimos, no todo está dicho, no son métodos absolutos, cabe [en nosotros] rescatar aspectos relevantes de cada uno y pues no todos son aplicables a todas las realidades, en las aulas o con los alumnos, ya que cada contexto es diferente. Entonces pues a nosotros nos queda la misión de usar los recursos que tenemos, de los que disponemos. Y en la materia pues si vimos que hay recursos electrónicos por ejemplo páginas web y vídeos. Igual recuerdo que estudiamos un documento que tenía programas como software de entrenamiento auditivo o programas grabados de música para niños, por ejemplo. Entonces yo siento que a nosotros nos corresponde, pues, de todo eso, hacer una amalgama, que se adapte a nuestras necesidades y al contexto real que vivimos; porque como le dije, o sea, ningún método es absoluto, ni se aplica a la perfección a la realidad que nos toca. Bueno yo siento que ahí si nos tocó ese reto de poner nuestra creatividad y esfuerzo. (Alumno-4, ciclo 2019).

Cuando se preguntó sobre la aplicación de los aprendizajes que obtuvieron durante los dos semestres que cursaron las clases de Didáctica de la Música, se añadieron otras preguntas como las siguientes: ¿En qué contextos has dado clases de música?; ¿has utilizado en algún momento las dinámicas o estrategias vistas en clase? Algunas de las respuestas se relacionaron con las actividades de Servicio Social y Prácticas Profesionales que son implementadas en la universidad. Otras respuestas destacan las actividades didácticas aplicadas y a sus reflexiones en la práctica. A continuación, se muestra un cuadro de respuestas.

Cuadro 1. Prácticas docentes de alumnos de Didáctica de la Música IA-UAEH

Estudiante	Contexto laboral	Aprendizajes aplicados y reflexión sobre la práctica
Alumna-1 ciclo 2019	1° y 3° año de Escuela Primaria (Prácticas Profesionales)	Las canciones que nos enseñan ayudan mucho y a los niños se les hace muy divertido. Yo en general hubiera querido más actividades prácticas, porque cuando trabajas con niños, les cuesta más trabajo lo teórico, y lo práctico es con lo que más se entretienen, yo creo por la edad; pero si me ayudó mucho la materia. En general, me ha servido mucho la Didáctica de la Música porque vi parte de planeaciones y tengo que entregar planeaciones semanales, si no hubiera tenido el conocimiento

		previo, no hubiera sabido como empezar.
Alumna-2 ciclo 2020	Sistema Nacional de Fomento Musical SNFM – Hidalgo, y Docencia en casa.	A mí me cambio mucho la perspectiva cuando tomé la clase de Didáctica de la Música, porque ya me había acostumbrado a que todo lo tenía que hacer de una forma como me lo pedían y no como yo me lo imaginaba. Igual porque ciertamente a uno le enseñan así – que el alumno pueda tocar lo antes posible – entonces, sí me cambió el chip y empecé a dedicarme más, a darle más tiempo al alumno, a interiorizar más desde el pulso, desde como siente su corazón, si ya le puso atención a sus pasos. Entonces creo que sí me cambió mucho la perspectiva de cómo abordar mis clases y qué tanto tiempo debo darle a cada cosa, no nada más desde el instrumento, sino a desarrollar más cosas; creo que tuve más recursos.
Alumno-3 ciclo 2020	Centro de las Artes de Hidalgo (Prácticas Profesionales)	De alguna manera me ha servido lo que aprendí en Didáctica de la Música porque entiendo cómo abordar un grupo, cómo es que ellos aprenden y cómo puedo hacer estrategias que de alguna manera ellos entiendan. Me ha tocado el caso de que a mí me solicitan que les dé una enseñanza más específica, quieren que todo esté enfocado a la música y ahí se pierden muchas oportunidades de abarcar más aspectos de la educación, más estrategias, más métodos didácticos. Entonces yo siento que a nosotros nos toca cambiar esa perspectiva, tratar de que se vea como: ‘Ah, no solo te voy a enseñar directamente a cantar o a tocar un instrumento’, sino enfocar y buscar la manera de que el niño desarrolle capacidades psicológicas, también el trabajo de socialización y el trabajo en equipo, esa es mi experiencia.
Alumno-4 ciclo 2019	Clases a jóvenes entre 16 a 18 años – Escuela preparatoria	La verdad la materia me ayudó demasiado, con los documentos revisados sobre planeación y ese tipo de cosas, me ayudó a ser más organizado y a llegar a dar un seguimiento de lo que estamos viendo. Porque la verdad yo era muy desorganizado, no sabía casi nada, así daba clases, así porque sí, nada más me decían: ‘enseñame esto’, y yo, ‘Sí, claro con mucho gusto’; pero sí, me sirvió demasiado. También me cambió la perspectiva de ver la enseñanza y la pedagogía musical, me cambió la forma de ser, porque yo estaba cometiendo los mismos errores que cometían mis exmaestros, que en algún momento de la vida me hicieron, no odiar, pero detestar un poco la música y tener miedo a participar. Y pues con la materia, me ayudó a hacer que los chicos

		se sientan más libres, sin temor, que se sientan lo más a gusto posible para que puedan disfrutar y puedan aprender al mismo tiempo.
--	--	--

Fuente: *Elaboración propia.*

Como se observa en el Cuadro 1, los estudiantes realizaron reflexiones en retrospectiva sobre los aprendizajes que obtuvieron en las materias de Didáctica de la Música y la aplicación en su práctica docente. Además de mencionar los aspectos educativos generales como la planeación, la organización de sus clases, la elaboración de estrategias; también abordaron temas sobre la importancia de una educación musical más integral, no solo enfocada a aspectos técnicos-musicales, sino a los aspectos de desarrollo humano de sus alumnos de cualquier edad. El cambio de paradigma de percibir la enseñanza de la música solamente en la ejecución instrumental fue otro aspecto resaltado, ya que ellos mismos analizaron su formación dentro de la música; inclusive reflexionaron sobre cómo fueron instruidos por sus maestros. Por otra parte, destacaron que las herramientas docentes obtenidas en clase les ayudaron a estar, hasta cierto punto, más preparados para impartir sus clases, porque no llegaron sin insumos para afrontar los desafíos que se presentaban en las diferentes situaciones educativas reales.

Consideraciones finales

Con este primer trabajo exploratorio podemos observar los resultados de la implementación de contenidos curriculares que desarrollan capacidades docentes contextualizadas y flexibles para ser adaptadas en situaciones diversas. Así como la importancia de la formación pedagógica de estudiantes de música, que tendrán un perfil profesional más amplio con las experiencias dentro y fuera de las clases de Didáctica de la Música. A pesar de que el tiempo es corto para abarcar más temas relacionados con la Educación Musical – solo dos semestres de la carrera de instrumento a diferencia de una Licenciatura en la especialidad – se puede constatar que hay resultados favorables en los conocimientos adquiridos por los estudiantes universitarios. En este estudio se realizó un primer análisis de la información obtenida a través de entrevistas semiestructuradas con los alumnos de Licenciatura en Música, el cual da pie a futuras reflexiones enfocadas a la formación pedagógica del músico profesional.

Referencias

- [1] Frega, A. L. y Schuwarcz V. (Eds.). (1997). Simposio sobre la Formación del Músico Profesional en América Latina. ISME/IMC/UNESCO, Salvador Bahía, Brasil.

- [2] Louro, A. L. y Souza, J. (Eds.). (2013). *Educação musical, cotidiano e ensino superior* [Educación musical, cotidiano y enseñanza superior] Tomo Editorial.
- [3] Mateiro, T. y Souza, J. (Eds.). (2008). *Práticas de ensinar música: legislação, planejamento, observação, registro, orientação, espaços, formação* [Prácticas de enseñanza musical: legislación, planeación, observación, registro, orientación, espacios, formación] Sulina.
- [4] Souza, J. et al. (2009) Aprender e ensinar música no cotidiano [Aprender y enseñar música en lo cotidiano] Sulina.