

Semana de la Música: Lo que aprecian los estudiantes en una acción académica universitaria para enfrentar los retos de su historia presente

Music Week: What students appreciate in a university academic action to face the challenges of its present history

Irma Susana Carbajal Vaca ^a

Abstract:

This article presents the results of a qualitative approach to “La Semana de la Música” (SM); annual academic action in which conferences, exhibitions, concerts and master classes are offered to strengthen learning, hand in hand with the Institutional Educational Model of the Universidad Autónoma de Aguascalientes (MEI, 2006), which places students as the central axis of education and integrates them into the knowledge society of the 21st century so that they actively participate in a social change towards a more humane and just world that respects nature. During a research seminar, music undergraduate students set out to find out how SM contributes to this institutional goal.

Keywords:

Music education, present history, social change, university education

Resumen:

Se presentan los resultados de *un acercamiento cualitativo a “La Semana de la Música” (SM); acción académica anual en la que se ofrecen conferencias, exposiciones, conciertos y clases magistrales para fortalecer el aprendizaje, de la mano del Modelo Educativo Institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (MEI, 2006), el cual ubica a los estudiantes como eje central de la educación y los integra a la sociedad del conocimiento del siglo XXI para que participen activamente en un cambio social hacia un mundo más humano y justo, que respete la naturaleza. Durante un seminario de investigación, estudiantes de licenciatura se propusieron conocer de qué manera la SM contribuye con esta meta institucional.*

Palabras Clave:

Cambio social, educación musical, educación universitaria, historia presente

Introducción

En 2009, al iniciar la Licenciatura en Música (LM) del Departamento de Música (DM) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), se estableció la Semana de la Música (SM) como un espacio para ampliar la formación de los estudiantes (Boletín 259, 2019; Boletín 274, 2020). Partiendo de la idea de que el licenciado en música no es sólo un intérprete, sino un profesional que puede desempeñarse en otras áreas como la composición, la musicología, la docencia o la dirección musical (AUTOR, 2017), cada año, el jefe del DM y un grupo de profesores, organizan ponencias, conciertos, clases magistrales, talleres y cátedras que muestran la amplia gama de ocupaciones que un músico profesional

puede desempeñar. La SM ha sido definida como un “evento académico y cultural en el que estudiantes, profesores, investigadores y público en general tienen la oportunidad de conocer tendencias, técnicas y todo lo relacionado a la enseñanza, aprendizaje y ejecución de obras clásicas y contemporáneas” (García-Rubalcava en Yradiamos Noticias, 2015).

Bennett (2008) enfatiza que, históricamente, el músico se preparaba para el ‘mundo real’; sin embargo, actualmente es poco probable que los estudiantes en los conservatorios estén preparados para la complejidad del contexto, por lo que considera crucial redefinir el término músico para abarcar la amplia gama de roles que habrá de desempeñar y, con ello, mantener carreras sostenibles. Esto implica emprender acciones que propicien el cambio

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma de Aguascalientes, <https://orcid.org/0000-0002-1575-605X>, Email: susana.carbajal@edu.uaa.mx

social y atender áreas que tradicionalmente no habían sido incluidas en el currículo. Al paso de los años, el perfil del licenciado en música se ha transformado (Música UAA, 2020); se han ido integrando actividades de naturaleza diversa, que amplían este horizonte de formación. En 2021, la SM llevó a cabo más de una veintena de actividades “entre talleres, conferencias, cursos y recitales ofrecidos por expertos locales, nacionales y extranjeros” (Boletín 212, 2021) y atendió temáticas como nutrición, preparación física y atención de lesiones del músico.

Estudiantes de esta licenciatura¹, durante un seminario de investigación de dos semestres, se plantearon como objetivo general conocer de qué manera los estudiantes de este programa académico aprovechan la SM en su formación como músicos profesionales para enfrentar los cambios sociales de su entorno. Exploraron el fenómeno desde la perspectiva de la historia presente (AUTOR, 2020) –cuya meta es analizar sucesos que están en curso y no han concluido (Aróstegui, 2004)– para comprender si la SM ha sido una acción académica que contribuye a la transformación de la sociedad; en este caso, la transformación de la LM. Diseñaron una investigación de corte cualitativo en la que utilizaron la entrevista y el cuestionario (Dussaillant, 2020; Fàbregues *et al.* 2016) para documentar el propósito por el que fue creada la SM, su desarrollo, las acciones implementadas para incentivar la participación de los estudiantes y sus experiencias en este evento. Como medida sanitaria de la pandemia Sars-Cov2, se utilizó la tecnología de videollamada y la plataforma *Microsoft Forms*.

Los estudiantes entrevistaron a los profesores Julio Vázquez Valls, Juan Reyes Unzueta, Daniel Escoto Villalobos, Raúl Capistrán Gracia y Carlos Alberto Ávila Aréchiga quienes, en distintos momentos de la historia de la LM se han visto involucrados en la organización de la SM. El cuestionario para alumnos estuvo activo del 3 de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021 y se obtuvieron respuestas de 13 alumnos de tercero a décimo semestres, cuyas respuestas se documentaron de manera anónima. Participaron 2 estudiantes de violín, 3 de guitarra, 5 de piano, 1 de trompeta, 1 de violonchelo y 1 de flauta que han asistido una o más ediciones de la SM. En el texto se incluyen algunas de las respuestas obtenidas con las siglas CA (Cuestionario Alumno) seguidas del número de cuestionario. El análisis de la información se organizó en dos apartados: 1) Origen, propósitos y retos. 2) Participación y aprovechamiento de los estudiantes.

Origen, propósitos y retos

La primera edición de la SM se realizó del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2010 por iniciativa del

maestro Julio Vázquez Valls y coincidió con la primera Catedra Alfonso Moreno, la cual, en algunas ocasiones, se ha realizado en el marco de la SM (Freitas de Torres, 2021a, 2021b): “era una semana dedicada a las artes y estaba inmersa en un festival del centro de las artes, en donde participaban los diferentes departamentos” (Reyes Unzueta, 2020). “La Semana de la Música se inició como inician todos los eventos académicos artísticos, con la mejor de las intenciones de construir un espacio para la proyección del trabajo tanto de los estudiantes y de los profesores [...]” (Capistrán Gracia, 2021).

Vázquez Valls, Escoto Villalobos, Capistrán Gracia y Ávila Aréchiga, quienes han sido jefes del DM, coincidieron en que la SM fue creada para que los alumnos pudieran enriquecer y reforzar su formación como estudiantes, atender las distintas áreas profesionales que abarca la LM, además de poder relacionarse con músicos externos. Reyes Unzueta (2020) considera que, además de enriquecer la formación de los estudiantes, la SM ofrece “la posibilidad de convivir y de aprender de personas destacadas del ambiente musical en un contexto real”. Se pretende que los alumnos logren un aprendizaje continuo y, al mismo tiempo, se muestre a la comunidad lo que se hace al interior del DM (Capistrán Gracia, 2021).

Ávila Aréchiga (2021) –jefe del DM a la fecha en que se realizó esta investigación– relató cómo las distintas academias se involucran en la organización. Se comienza con una invitación a los profesores y coordinadores para que realicen las propuestas que podrían enriquecer el conocimiento de sus academias, basados en el presupuesto con el que cuenta el DM. En ocasiones han sido los propios estudiantes los que sugieren algún tema o a algún especialista.

Los organizadores reportan que el mayor reto es la obtención de recursos económicos para los viáticos de los maestros provenientes de instituciones externas: “el problema es que en muchas ocasiones se apunta muy alto y los presupuestos no son suficientes” (Reyes Unzueta, 2020). Si bien sólo en raras ocasiones ha ocurrido, “situaciones como la inasistencia o el retraso por parte de los invitados complica la labor de hacer que el programa se cumpla tal y como lo habían planeado los organizadores” (Capistrán Gracia, 2021). “El principal reto fue migrar todas las actividades a la modalidad a distancia (en línea) y convencer a los ponentes de adaptarse a esa modalidad, además de tener que adaptar las actividades conforme al recorte presupuestal que hubo” (Ávila Aréchiga, 2021).

¹ Nombres de los egresados de la Licenciatura en Música de la UAA en 2021.

Participación y aprovechamiento de los estudiantes

Los organizadores siempre se han preocupado por que los alumnos muestren interés por el evento y estén motivados por asistir a todas las actividades. En un inicio se otorgaron créditos de formación humanista² y puntajes extra para los alumnos. Ávila Aréchiga comentó que posteriormente se optó por la suspensión oficial de las clases durante el evento para que alumnos y profesores pudieran asistir; sin embargo Vázquez Valls considera que, más que los créditos o puntos, la principal motivación ha sido la experiencia de conocer nuevos maestros y el nivel musical que hay en otras instituciones del país, obtener distintos puntos de vista en el quehacer de los profesionales, además de reforzar conocimientos y aprendizajes; apreciación que coincide con la de Escoto Villalobos, quien considera que codearse con músicos con una trayectoria importante ha sido una fuente de motivación. En 2016 se decidió realizar la SM durante la primera semana de clases del mes de agosto para que, además de reforzar la calidad educativa de los estudiantes de semestres avanzados, funcionara como bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso (Ávila Aréchiga, 2021). Vázquez Valls considera que, como músicos profesionales, los estudiantes aplican los nuevos conocimientos tanto en sus materias teóricas como en sus instrumentos. Escoto Villalobos considera que cuando el alumno aplica los conocimientos adquiridos en su vida profesional, en su actividad como estudiante, en su actividad como pedagogo, es ahí cuando realmente se ve reflejado el aprovechamiento de las actividades de la SM. Desde mi punto de vista, sí la aprovechan, porque

[...] hay diversas actividades para todas las academias; es decir, ha habido conferencias acerca del manejo de las emociones [...] clases magistrales de interpretación, ha habido de piano, de violín, de cuerdas, de guitarra, de percusión, ha habido también presentaciones de los alumnos y los maestros. Entonces, como es una semana donde están en constante contacto con este tipo de actividades, yo creo que les da la posibilidad de enriquecer su formación, más allá de lo que es la mera clase dentro de su carga académica (Reyes Unzueta, 2020).

Capistrán Gracia (2021) comentó que hay buenos comentarios acerca del talento de los maestros que han participado, de la gran capacidad que tienen los ponentes por exponer sus investigaciones y de sus vastos conocimientos al dar clases magistrales, talleres y conferencias. Los alumnos se muestran entusiasmados

por conocer otros enfoques y experiencias con músicos externos.

A diez años de la primera edición, la SM 2020 fue realizada de manera virtual para mantener las medidas de sanidad y evitar la propagación del Sars-CoV-2. Pese a la contingencia, Ávila Aréchiga considera que, aunque el aprovechamiento no es el mismo que en las actividades presenciales, la experiencia fue exitosa ya que, de una matrícula total de 105 estudiantes, se tuvo una asistencia de entre 70 y 85 participantes por actividad.

[...] es imposible aprovechar al 100% mediante los medios digitales, en tanto que la calidad de sonido y conectividad de éstos depende en gran medida de las posibilidades económicas de los estudiantes, así como de otros factores de orden social. En términos generales, se puede decir que la Semana de la Música 2020 cumplió con sus objetivos, pero de ninguna manera tuvo los alcances de las anteriores [...] A raíz de la pandemia nos dimos cuenta de que existen actividades que, por sus características, se pueden llevar a cabo con el mismo nivel de calidad por parte de los ponentes en la modalidad a distancia, como es el caso de las conferencias [...]; sin embargo, se pretende regresar a la modalidad presencial en cuanto existan condiciones para ello. Los cambios principales serán organizar las actividades en sedes que tengan las condiciones de espacio, ventilación y requerimientos técnicos, adecuados para las actividades (Ávila Aréchiga, 2021).

Aunque hasta el momento de la entrevista no se había realizado un instrumento específico para evaluar el aprovechamiento del evento, Ávila Aréchiga comentó que, con base en las opiniones de los estudiantes, la SM "incide directamente en la motivación para seguir estudiando la carrera, en la mejora y el perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades propias del quehacer musical, así como el enriquecimiento cultural" (Ávila Aréchiga, 2021).

Las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes confirman algunas de las apreciaciones de los organizadores, por ejemplo: "se me hace interesante conocer las ideas musicales y técnicas de otros maestros que no sean de la universidad [...]" (CA-7); "las aprovecho en el sentido de que consigo información y experiencias extra que vienen de personas fuera de la escuela" (CA-4); "las aprovecho bien porque, aunque a veces no tengo idea de lo que van a platicar o exponer, estoy abierta a escuchar a las personas sobre qué es lo que están haciendo con la música" (CA-6); "en los conciertos uno también se motiva para seguir estudiando su instrumento y tratar de ser mejores día con día" (CA-6).

² Programa institucional cuyo objetivo es desarrollar la conciencia personal, social y natural del estudiante. El estudiante debe cubrir

9 créditos como requisito de titulación.

<https://www.uaa.mx/portal/alumnos/formacion-humanista/>.

El aprovechamiento de la SM es diferenciado: “a veces bien, a veces mal. En ocasiones el problema es la preocupación que tengo por cumplir los objetivos del semestre para asistir a estos cursos” (CA-3); “considero que no siempre aprovecho al máximo la semana de la música pues ocasionalmente hay cosas que no comparto del todo un interés y prefiero no asistir” (CA-12).

Se encontraron opiniones contrapuestas, ya que la apreciación depende de los intereses particulares de los estudiantes. Así encontramos que un participante considera que “es muy importante tener bases teóricas fuertes para tocar bien” (CA-3), y otro considera que le “interesan menos las que tienen que ver con teoría porque a veces tienden a ser ponencias sin un estímulo constante que capte [su] atención” (CA-6). Como actividades poco apreciadas señalaron: “cuando hacen conferencias respecto a otros instrumentos” (CA-1); “las que tienen que ver con musicología, ya que no es un área de mi interés personal” (CA-8).

Sobre la cátedra Alfonso Moreno, que se ha integrado en algunos años a las actividades de la SM, se encontró que no todos la reconocen como una acción independiente, pero sí es apreciada de manera positiva: “es interesante ya que a veces traen invitados importantes a dar clases magistrales” (CA -10); “[...] siempre es interesante escuchar a los maestros con gran experiencia que vienen a compartir su trabajo con nosotros” (CA-11); “[...] no sé en qué consiste la cátedra ni las temáticas que pueden llegar a exponerse en ella” (CA-4).

Los estudiantes expresaron apreciar las clases maestras que han tomado con grandes músicos como Martha Renart, Juan Manuel Arpero, Arody García y Wilfrido Terrazas; asimismo, compartieron experiencias significativas y comprensiones que reflejan cierta madurez: “he aprendido mucho, conecté puntos de vista y conocimientos que normalmente no me toparía; me ha ayudado a crecer como músico y como persona” (CA-1).

[...] siempre se puede aprovechar la semana de la música porque cada año traen a un maestro de un instrumento diferente, entonces hay ocasiones en las que se aprovecha más esa semana, pero, aunque un año el taller principal no es de tu interés personal, siempre hay conferencias de otros temas que sí nos pueden interesar (CA-13).

[...] Después de su taller hubo un cambio drástico en cómo veo la música, en particular. Dimos una muestra de lo aprendido frente un público en el taller donde me sentí confiado (cosa que me faltó en recitales anteriores) y me recordó por qué uno eligió la música (CA-3).

Uno de los estudiantes expresó detalladamente sus experiencias en varias de las actividades, en especial, un taller en el que pudo comprender desde una perspectiva científica lo que ocurre en el escenario.

[...] Recuerdo que en mi primera semana de la música hubo un taller de composición, no recuerdo bien el nombre de la maestra, pero ese fue mi primer acercamiento a la música contemporánea, fue interesante escuchar las propuestas de la maestra y de mis demás compañeros (año 2016). En el 2018 recuerdo que hubo un taller de psicología para músicos, se me quedó muy en la mente que dijo que está mal decir “tengo nervios” ya que eso no existe, sino que esa reacción que tenemos al tocar ante un público son sustancias que libera el cerebro, como las endorfinas, adrenalina, cortisol, entre otras y esas sustancias tienen efectos en la persona que se presentará ante un público y nos dio consejos para saber controlar esos efectos. También recuerdo un recital de piano de un maestro de Zacatecas, estuvo sorprendente cómo tocó la Sonata en B menor de Liszt; recuerdo que quedé boquiabierto al final de ese recital. En el 2019 hubo un recital y masterclass de un guitarrista que apreció muchísimo que es Arody García, el dominio que tiene en la guitarra es bestial y tener una clase con él, escucharlo tocar y convivir con él fue muy productivo para mi aprendizaje en la guitarra (CA-7).

Las características principales por las que identifican los estudiantes a la SM como un espacio diferente a otras acciones académicas que se realizan en el DM, como el Seminario Permanente (SEMPER) (AUTOR, 2022) o el Coloquio Internacional de Educación Musical a Nivel Superior (CIEMNS) son: la suspensión de clases, su dinamismo, la variedad, que está dedicada únicamente a la música; los conciertos y la interacción entre alumnos y maestros.

En lo personal no me pierdo ningún SEMPER y [...] se me hace como un CIEMNS, pero cada semana [...] no a todos les interesa la etnomusicología, la investigación o la historia, he ahí por qué no hay mucho apoyo de parte de los estudiantes. Los de la SM se me hacen eventos que van más pensados a los estudiantes [...] (CA-7).

Conclusiones

En esta investigación se han documentado testimonios que permitirán a los estudiantes de nuevo ingreso conocer el propósito y desarrollo de esta acción académica. La SM se ha ido modificando con la experiencia de cada edición y, de acuerdo con las respuestas de los estudiantes, se diferencia de otras acciones académicas por el énfasis en la interpretación. Paralelamente, reconocen la LM como un programa universitario y no de conservatorio. Llama la atención que la Catedra Alfonso Moreno sea percibida como un evento que pertenece a la SM y no como una acción independiente. Los estudiantes que realizaron esta investigación señalan que hace falta mayor difusión de los propósitos de la SM por parte de los organizadores; enfatizar que la SM ofrece la oportunidad de conocer

áreas no contempladas en el plan de estudios, lo que podría abrir un camino a la especialización en algún posgrado. El confinamiento demostró que es posible aprovechar las conferencias a distancia con músicos de calidad. Esta modalidad resuelve la problemática en cuanto a los costos por concepto de viáticos, la organización de horarios y fechas que han sido los obstáculos señalados por los organizadores. Estas apreciaciones expresadas por los estudiantes, aunadas al reconocimiento de la musicología como una temática esencial para su formación como licenciados en música, se interpretan como indicadores de cambio social. Poco a poco la percepción del músico va alejándose de los añejos prejuicios que entorpecían el reconocimiento social y la validación académico-científica de la profesión.

Referencias

- Aróstegui, J. (2004). La historia del presente. ¿Una cuestión de método?, en Navajas Zubeldia, C. (Coord.), *Actas de IV Simposio de Historia Actual*, Logroño, 17-19 de octubre de 2002, Logroño, Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos, 41-75. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1036594>
- Bennett, D. (2008). *Understanding the Classical Music Profession. The Past, the Present and Strategies for the Future*. Ashgate.
- Boletín 2012 (2021). *UAA recibe una nueva generación de estudiantes con su tradicional Semana de la Música*. <https://www.uaa.mx/portal/noticias/uaa-recibe-una-nueva-generacion-de-estudiantes-con-su-tradicional-semana-de-la-musica/>
- Boletín 259 (2019). *UAA celebra décimo aniversario de la Licenciatura en Música con semana de actividades*, 19 agosto. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://www.uaa.mx/portal/noticias/uaa-celebra-decimo-aniversario-de-la-licenciatura-en-musica-con-semana-de-actividades/>
- Boletín 274 (2020). *UAA celebra la Semana de la Música 2020*, 12 de octubre. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://www.uaa.mx/portal/noticias/uaa-celebro-la-semana-de-la-musica-2020/>. Revisado 29 de octubre 2020.
- AUTOR 2017
- AUTOR 2020
- AUTOR 2022
- Dusaillant, J. (2020). Reflexiones sobre la entrevista como documento histórico y material de archivo. *Revista De Historia Social Y De Las Mentalidades*, 24(1), 85-108. <https://doi.org/10.35588/rhsm.v24i1.4285>
- Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D., & Paré, M. H. (2016). Técnicas de investigación social y educativa. *Barcelona: Editorial UOC*. ISBN: 978-84-9116-325-1. DL: B-10.577-2016. <https://femrecerca.cat/meneses/publication/tecnicas-investigacion-social-educativa/tecnicas-investigacion-social-educativa.pdf>
- Freitas de Torres, L. (2021a) Una aproximación a la semblanza de la Cátedra Alfonso Moreno del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. *Revista Inclusiones* 8(Especial), 299-240. <https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/234>
- Freitas de Torres, L. (2021b). La Cátedra Alfonso Moreno del Departamento de Música de la UAA y sus artistas: historia presente y resultados futuros. *DOCERE*, (24), 35-38. <https://doi.org/10.33064/2021docere243333>
- MEI (2006). *Modelo Educativo Institucional*. 15 de mayo de 2006. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://www.uaa.mx/principal/pdf/modeloeducativo.pdf>
- Música UAA (2020). Licenciatura en Música. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://www.youtube.com/watch?v=6eu40hbwtuE>
- Yradiamos Noticias (2015). *Primer festival de alientos maderas dentro de la Semana de la Música 2015 de la UAA*. 23 de septiembre. Aguascalientes. <https://yradiamos.wordpress.com/2015/09/23/primer-festival-de-alientos-maderas-dentro-de-semana-de-la-musica-2015-de-la-uaa/>

Entrevistas

- Ávila-Aréchiga, C.-A. (2021). Entrevista realizada a través de correo electrónico el 03 de abril por Oscar Alan Toledo Chávez. Aguascalientes. México.
- Capistrán-Gracia, R.-W. (2021). Entrevista realizada vía Zoom el 16 de febrero por Ossnar Orenday Martínez, Miguel Ángel García Muñoz y Oscar Alan Toledo Chávez. Aguascalientes, México.
- Escoto-Villalobos, D. (2021). Entrevista realizada vía Zoom el 18 de febrero por Ossnar Orenday Martínez, Miguel Ángel García Muñoz y Oscar Alan Toledo Chávez. Aguascalientes, México.
- Reyes-Unzueta, J. (2020). Entrevista realizada vía Zoom el 22 de noviembre por Ossnar Orenday Martínez y Miguel Ángel García Muñoz. Aguascalientes, México.
- Vázquez-Valls, J. (2020). Entrevista realizada vía Zoom el 10 de noviembre por Ossnar Orenday Martínez y Miguel Ángel García Muñoz. Aguascalientes, México.