

Nuevos horizontes en la educación musical

Por Diego Vaca
(vacaloyo.artes@gmail.com)

La música nacional ha alcanzado un alto nivel artístico en los últimos años, y se ha visto una proliferación de espacios, una creciente ola de movimientos, de eventos, conciertos y vinculación con las diferentes artes escénicas. Todo esto ha permitido que Quito se convierta en una ciudad con una amplia gama de arte y cultura. Sin embargo, el crecimiento cultural a nivel de pensamiento y educación social continúa en etapa embrionaria. ¿Es necesaria la innovación y la educación artística desde las bases educativas?

Aunque la música en Ecuador se encuentra en un constante crecimiento, la subestimación de las clases artísticas como materias secundarias –e incluso como extracurriculares–, además de la educación tradicional han provocado un estancamiento cognitivo y creativo.

Mediante el conocimiento artístico la formación es necesaria en el desarrollo del pensamiento de un ser humano. Si bien las ciencias exactas son indiscutiblemente esenciales en las actividades cotidianas, el arte no tiene por qué ser una excepción. En cuanto a las bases escolares y colegiales de la música es posible identificar cierta escasez al momento de impartir conocimientos históricos, teóricos e interpretativos. En generaciones pasadas, el conocimiento histórico se limitaba al aprendizaje de los compositores líricos y musicales del himno nacional, además de la memorización de sus respectivas estrofas. Si bien esta práctica es importante para el conocimiento de la cultura general del país, se pasa totalmente por alto la riqueza musical y cultural.

Producto de esta escasez educativa en el adulto contemporáneo es común el desconocimiento de los estilos musicales autóctonos, que en muchos casos se limitan al pasillo. De esta forma se ha frenado la creatividad en la composición, la escucha, el rescate de ritmos originarios nacionales, así como sus respectivos simbolismos e instrumentación particular.

Como por ejemplo el Yaraví, un género melancólico interpretado en ritos funerarios indígenas; el Sanjuanito, como música bailable y festiva de mestizos e indígenas; la Bomba del Chota, música de origen afroecuatoriano, con su particular “banda mocha”, en la que se interpretan temas musicales con hojas de naranjo; y el Albazo y el Capishca, interpretados por bandas de pueblo en festividades de la Sierra. Estos, entre muchos otros estilos musicales particulares de la Costa, la Sierra y el Oriente.

Con un vacío cognitivo en la música nacional se produce uno mayor en la música internacional. Así, la apreciación se ha vuelto leve, cerrada, intolerante e incluso discriminatoria. Esto se debe a la ignorancia de los orígenes, de la razón de la creación y de la conciencia social de diversos estilos musicales como el blues, el jazz, el reggae, y el ska como expresiones afrodescendientes.

O de la samba, la bossa nova, el tango, el folklor protesta, el rock & roll, el punk, el oi!, el hardcore, la música progresiva, las fusiones y géneros musicales contemporáneos que poseen su sentido, su historia, su técnica, su valor lírico. No hay razón para cerrarse, hace falta aprender.

Un recurso útil para este propósito de innovación educativa es la implementación de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, de Pablo Guerrero Gutiérrez y César Santos. Esta enciclopedia es rica en la investigación de la música, artistas, instrumentos y tradiciones del Ecuador. Consta de dos tomos: La compilación de información enciclopédica y una compi-

En generaciones pasadas, el conocimiento histórico se limitaba al aprendizaje de los compositores líricos y musicales del himno nacional, además de la memorización de sus respectivas estrofas.

lación de partituras de los temas musicales más característicos. En el caso de la música extranjera se recomienda el recurso documental de la música del mundo disponible en toda la red.

Mediante bases cognitivas firmes la persona desarrolla una personalidad amplia, lo que hace que la apreciación sea crítica y la creatividad explote, para así poder dar a luz obras maestras. En la actualidad la música se ha vuelto un producto que, como cualquier otro, se consume, genera ganancias e incluso tiene fecha de caducidad.

Este es un aspecto que se debe tomar con mayor responsabilidad, pasión y equilibrio. La carencia de identidad, de ideales, de luchas representan la decadencia artística de esta época. El músico contemporáneo no le pone atención al valor lírico de su música, lo cual es contraproducente.

La música de género cantado es una fusión perfecta entre la melodía, la armonía, el ritmo, la composición y la profundidad de su letra, lo cual genera un mensaje expresivo para retratar la cosmogonía del artista y de la época. Así es como se han immortalizado obras y se han convertido en verdaderos tesoros a lo largo de la historia.

En la actualidad, diversos establecimientos educativos han modernizado la lectura musical impartiendo el cifrado anglosajón de figuras rítmicas y la ubicación de las notas musicales en un pentagrama.

Otra de las falencias del sistema educativo tradicional es la lectura e interpretación musical. Anteriormente se aprendía música mediante la escritura común de los nombres de las notas musicales, o también con el uso de figuras geométricas para la duración de tiempos.

En la actualidad, diversos establecimientos educativos han modernizado la lectura musical impartiendo el cifrado anglosajón de figuras rítmicas y la ubicación de las notas musicales en un pentagrama; de esta manera se posibilita y se mejora la lectura de partituras con su respectiva tonalidad, tempo, métrica, dinámica y estructura. Con la expansión del nuevo sistema de lectura musical es importante el apoyo de recursos tecnológicos, por lo que se recomienda el uso de la plataforma

virtual Finale Music Notation. Este programa permite la escritura de partituras y la reproducción de las mismas, lo que facilita el proceso de composición y aprendizaje. Se recomienda además el uso de la plataforma virtual Logic Pro X, programa de producción musical que posee una lista de diversos instrumentos musicales que permiten la composición creativa.

En cuanto a la interpretación, es necesario dar apertura de escoger su instrumento musical a los estudiantes. Y así como la implementación de la apreciación musical es importante para el conocimiento de la diversidad de la música del mundo, también la interpretación de temas musicales más estilizados y variados permite la creación de ensambles. De esta manera el desarrollo cognitivo, interpretativo, la apreciación, la cultura, la música y las artes crecerán de una manera radical.

La música y la producción musical como carreras representan un reto en la actualidad. Se culpa a la ignorancia de las masas la producción de música vacía, pero es la misión y responsabilidad de estos profesionales el reeducar a las generaciones contemporáneas y educar a las nuevas, para que así el país se enriquezca, se immortalice con su arte y su riqueza pueda reconocerse a nivel mundial.

La música de género cantado es una fusión perfecta entre la melodía, la armonía, el ritmo, la composición y la profundidad de su letra

