

LA FORMACIÓN DEL MÚSICO POPULAR. DOS EXPERIENCIAS BASADAS EN LA ENSEÑANZA DE LA COMPOSICIÓN DE MÚSICA POPULAR.

Paula Mesa - Sergio Balderrabano - Alejandro Gallo
Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Bellas Artes

Resumen

La enseñanza de la música popular en forma institucional en la Argentina, ha sido abordada con metodologías diferentes según el género, el nivel de profundización a alcanzar o la ideología imperante en las políticas educativas de cada momento. Este trabajo pretende analizar por un lado, algunos de los abordajes educativos que han perdurado en el tiempo y por otro, a las nuevas instituciones universitarias que han incorporado a la música popular dentro de la oferta académica. Partiendo de este marco se presentará la metodología desarrollada en las clases de Composición Musical y Lenguaje Musical Tonal en dos instituciones pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata.

Desde las vivencias del estudio tradicional hasta la necesidad de un análisis que dé cuenta de la interacción de los diferentes elementos que conforman el lenguaje musical tonal, hemos seguido un camino de búsqueda de enfoques que posibiliten una lectura totalizadora de este discurso (MESA, SALA. 2007). De esta forma nos ha sido posible leer las obras musicales tonales como lógicas constructivas insertas dentro de un contexto histórico determinado y como emergentes del comportamiento del sistema tonal dentro de dicho contexto (BALDERRABANO, MESA, GALLO. 2000) Considerando entonces que *la música popular -en realidad, toda música- no está fija en el tiempo, sino que, estando viva, cambia permanentemente. Se realimenta con su propio pasado, toma elementos de otras áreas musicales; incluida la música culta, incorpora recursos o soluciones de otras culturas.* (Aharonian. 2004) nuestro abordaje de la composición de la música popular parte del conocimiento específico del género sobre el cual se desarrollará dicha composición. El modo de abordar este conocimiento incluye la operación analítica de las obras y la práctica interpretativa. ¿Cómo se insertan nuevas prácticas educativas en estructuras de formación tradicional? ¿Cuáles son las herramientas utilizadas para que convivan en la práctica educativa la música popular con técnicas de enseñanza tradicionales? *Un buen músico se forma mediante la conciliación entre una buena técnica clásica y un buen gusto y respeto por la música popular.* (Valdez. 2007)¹

La enseñanza de la música popular en forma institucional en la Argentina, ha sido abordada con metodologías diferentes según el género, el nivel de profundización a alcanzar o la ideología imperante en las políticas educativas de cada momento. Este trabajo pretende analizar por un lado, algunos de los abordajes educativos que han perdurado en el tiempo y por otro, a las nuevas instituciones universitarias que han incorporado a la música popular dentro de la oferta académica. Partiendo de este marco se presentará la metodología desarrollada en las clases de Composición y Lenguaje Musical Tonal en dos instituciones pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata.

Desde las vivencias del estudio tradicional hasta la necesidad de un análisis que dé cuenta de la interacción de los diferentes elementos que conforman el lenguaje musical tonal, hemos seguido un camino de búsqueda de enfoques que posibiliten una lectura totalizadora de este discurso (MESA, SALA. 2007). De esta forma nos ha sido posible leer las obras musicales tonales como lógicas constructivas insertas dentro de un contexto histórico determinado y como emergentes del comportamiento del sistema tonal dentro de dicho contexto (BALDERRABANO, MESA, GALLO. 2000) Considerando entonces que *la música popular -en realidad, toda música- no está fija en el tiempo, sino que, estando viva, cambia permanentemente. Se realimenta con su propio pasado, toma elementos de otras áreas musicales; incluida la música culta, incorpora recursos o soluciones de otras culturas.*

¹ Entrevista realizada por Diego Fischerman para el diario página 12

(Aharonian. 2004) nuestro abordaje de la composición de la música popular parte del conocimiento específico del género sobre el cual se desarrollará dicha composición. El modo de abordar este conocimiento incluye la operación analítica de las obras y la práctica interpretativa. ¿Cómo se insertan nuevas prácticas educativas en estructuras de formación tradicional? ¿Cuáles son las herramientas utilizadas para que convivan en la práctica educativa la música popular con técnicas de enseñanza tradicionales? *Un buen músico se forma mediante la conciliación entre una buena técnica clásica y un buen gusto y respeto por la música popular.* (Valdez. 2007)²

La enseñanza de la música popular en Argentina:

En el año 2007, en el I Congreso Latinoamericano de Formación Académica en Música Popular realizado en la ciudad de Villa María Córdoba (Argentina). Juan Pablo Gonzáles describió lo que a su entender había sido el proceso de inserción de la música popular en Latinoamérica de habla hispana, con sus dificultades y su desarrollo, detallando particularmente el caso de la música popular en Chile. En este escrito, realizó una breve mención a algunas instituciones educativas Argentinas que nos interesaría ampliar para poder generar el marco de presentación de nuestras experiencias docentes.

La formación del músico popular dependió mayormente de estudios particulares basados en el manejo instrumental los cuales podían ser complementados por clases de análisis y composición con otros profesores particulares. Existieron a su vez pocos institutos privados como el de Walter Malossetti (dedicado al jazz), los cuales en su mayoría formaban a instrumentistas en un género determinado.

Recorriendo algunos ejemplos de formación oficial institucionalizada en música popular, nos encontramos con el conservatorio Manuel de Falla y con la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

El conservatorio Manuel de Falla fue la primera institución que incorporó a sus carreras tradicionales de instrumentistas ya en la década del '50 a músicos provenientes del campo popular como a Pedro Mafia en la cátedra de Bandoneón. Este conservatorio posee carreras dedicadas al tango y al folclore, pero en Argentina La Escuela de Música Popular de Avellaneda fue la primera institución oficial fundada con el objetivo de dedicarse a la enseñanza de la música popular.

En el año 1986 se crea una Comisión destinada a dar a luz un Proyecto que constituiría un intento hasta ahora único de institucionalizar la formación de músicos populares en Tango, Jazz y Folclore.

Según consta en una gacetilla difundida en esa época, la formulación de los contenidos de Folclore correspondía a **Manolo Juárez**, los de Tango a **Horacio Salgán**, los de Jazz a **Hugo Pierre** y el Plan de estudios sería responsabilidad del Asesor **Gustavo Molina**. Estas personas integraban además un Consejo Académico.

El entusiasmo por la importante decisión del Gobierno Provincial en poco tiempo pasó a ser frustración para varios de sus fundadores. Según Manolo Juárez: el proyecto inicial se vio perjudicado al enfrentarse a las limitaciones que el ministerio de educación les imponía con respecto al hecho de tener que amoldarse a las pautas de funcionamiento de los otros conservatorios provinciales. Los músicos que en sus comienzos se vieron tentados con el proyecto, de a poco se fueron alejando superados por la realidad de las trabas institucionales.

Más allá de que esta percepción de Juárez es compartida por muchos, también es cierto que esta institución rompió con las estructuras imperantes en la formación terciaria de la

² Entrevista realizada por Diego Fischerman para el diario página 12

Argentina y formó a muchos jóvenes talentosos instrumentistas y compositores que pudieron construir una visión estética propia.

La enseñanza universitaria de la música popular comenzó con la Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular a fines de los '90 en la Universidad de Villa María – Córdoba. Una década más tarde la Universidad Nacional de La Plata crea una nueva carrera de música popular a nivel universitario y Mendoza se ha sumado hace poco tiempo a esta área de formación abriendo en el año 2010 una nueva carrera de música popular, es decir que el acceso de la música popular a la Universidad Argentina es muy reciente y no posee demasiadas “ofertas” académicas.

Según J. P. González: A la tradicional relación sintáctica y semántica entre texto, música y expresión a los que nos enfrentamos en el estudio de la música clásica, la música popular suma nuevas relaciones intersemióticas generadas por el grano de la voz, la performance, el ritmo corporal, la visualidad y el sonido editado. Esta multiplicidad textual, llama a múltiples miradas disciplinarias, lo que enriquece tanto a la musicología como a sus estrategias de enseñanza.

Es decir que si el ámbito académico abre sus puertas a la música popular debería incorporar también su propia metodología, la cual debe construir sus propias herramientas didácticas para lograr sistematizar su inclusión en el mismo.

Dos formas de enseñanza de la música popular partiendo de la práctica compositiva.

Desde nuestra formación como músicos y docentes hemos observado que el proceso de alfabetización musical llega a un punto de profundidad y manejo de los elementos que conforman el lenguaje musical luego de transitar por la práctica de estrategias compositivas, más aún en la música popular, dado que el rol de músico e intérprete interaccionan, ya sea desde una construcción grupal del discurso a ser ejecutado como de los aportes planteados en algunas prácticas improvisatorias.

Según Coriún Aharonián: "la institucionalización de la enseñanza de la música popular genera un dilema: ¿cómo formar en la universidad sin desvirtuar la música popular?"... un modo de evitar que sea desvirtuada puede ser que surja "Por ejemplo, en la potenciación de lo creativo y en la relativización de la importancia de lo imitativo"

Esta potenciación de lo creativo se puede dar siempre y cuando los músicos formados o en formación posean criterios estéticos propios y puedan operar sobre ellos. Descreemos del aprendizaje dado a través de la incorporación de meras reglas constructivas a modo de “recetario”.

En este trabajo se presentan dos enfoques metodológicos que apuntan a describir dos modos de encarar la enseñanza de la música popular a nivel grupal partiendo de la composición.

Partimos de la idea de que la música es un lenguaje y que cualquier metodología de enseñanza de ese lenguaje debe dar cuenta de la totalidad de las interrelaciones que se producen entre los distintos componentes que operan en una obra y que, por dicha interrelación, la caracterizan como tal, es decir, como un discurso con características reconocibles y propias.

No podemos “congelar” un elemento que forma parte del discurso musical y pretender que él sólo nos dé cuenta de las características de la obra.

La Composición Musical en el Bachillerato de Bellas Artes

Este trabajo está basado en los proyectos de investigación titulados: Un Enfoque Sistémico del Componente Armónico Tonal y Semiótica del Componente Armónico Tonal, realizado por integrantes de la Cátedra de Lenguaje Musical Tonal de La Facultad de Bellas Artes, ambos proyectos son dirigidos por el Profesor Sergio Balderrabano, dentro del marco de los proyectos de incentivos. A su vez ha sido punto de partida para dar marco teórico y metodológico a las Asignaturas Composición Musical del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP).

Es necesario comenzar explicando en forma sintética, las características particulares de la enseñanza secundaria que se desarrolla en este establecimiento. Los alumnos del Bachillerato de Bellas Artes cursan sus estudios secundarios y, en forma paralela, desarrollan un estudio musical. La Asignatura Composición Musical es anual y troncal es decir, que los alumnos la cursan desde el 1º año (12 años de edad) hasta el 7º año de Ciclo Superior (18 años de edad). Cabe destacar que, además, poseen asignaturas en donde desarrollan la capacidad auditiva e instrumental, optando entre violín; violoncello; piano; guitarra y flauta travesa, entre otras

Dentro de este marco, la enseñanza de la asignatura posee como campo de estudio:

Los procedimientos compositivos del texto musical. Se centra en el desarrollo de competencias estético-musicales vinculadas a la construcción de procedimientos, estrategias y técnicas de producción compositiva musical con relación a los paradigmas socializados como a los del tipo experimental.³

El área de trabajo de la asignatura composición musical incluye la transferencia de los conocimientos musicales adquiridos en las diferentes asignaturas que los alumnos cursan y, por ende, la articulación con dichas asignaturas. Es entonces que, partiendo de esta necesaria articulación y teniendo en cuenta el hecho de que estos alumnos cursan 4º año de este tipo de escolarización (ya poseen una formación de tres años en la Asignatura Composición Musical grupal), el abordaje de la enseñanza de los géneros de música popular es considerado como un indispensable modo de aplicación de dichos contenidos en base a las edades de los alumnos y al convencimiento de que un músico formado en el área de composición, debe contar con el conocimiento y los recursos del lenguaje musical para poder realizar producciones dentro del campo referido a la música popular.

Metodología General:

Las clases grupales se dictan a un conjunto de 15 alumnos alternándose trabajos individuales con trabajos grupales como modo de evaluar la interacción del alumno con el grupo y el manejo que posee de los diferentes contenidos que se abordan.

Partimos del análisis, de la comprensión del discurso sobre el cual deberemos luego basar nuestras producciones. Es decir que proponemos que la "lectura" que se haga de dichos ejemplos incluya la operación analítica de las obras como así también la producción compositiva basada en esos análisis. La puesta en práctica de los elementos analizados mediante la realización de trabajos prácticos de elaboración, permite la formación de una base metodológica e informativa sobre la cual se aplican las categorías conceptuales elaboradas en las clases teóricas, para luego arribar a algunas síntesis aplicadas en el análisis y en la interpretación de sus propias producciones.

³ Bachillerato de Bellas Artes. Ideas para una nueva educación. (Pag 208 – 2004)

Durante tres meses de trabajo se desarrolla un programa específicamente relacionado con la composición de música popular. Los géneros que se abordan dentro del programa de estudio, son: Tango, Zamba, Chacarera, Candombe y la Murga Afro Montevideana.

La elección de estos géneros se debe a varios factores:

Un primer factor, es general y está relacionado con la necesidad de acotar los contenidos en relación a los tiempos de dictado de la asignatura.

Un segundo factor refiere a tomar los géneros que posean características constructivas que puedan ser comprendidas y asimiladas por los alumnos según su formación previa. Cabe aclarar que estos grupos de alumnos aún no han abordado estructuras armónico – funcionales relacionadas con acordes tétradas, efectivizaciones acordes péntadas etc. necesarias para poder trabajar por ejemplo: el Blues, el Jazz, tangos de algunos compositores a partir de la década del '30 o la Bossa.

Por último, diremos que estos géneros fueron los elegidos debido a que conjugan formas musicales y danzas de diferentes características ligadas a la cultura urbana, rural y afro.

Metodología específica:

Se plantea, en una primera instancia como objetivo final de la unidad la producción de dos obras, una individual y otra grupal. Toda obra que se produce en esta materia debe ser llevada a la práctica, es decir que tiene que existir, tanto la etapa de la composición, como la etapa de la ejecución del trabajo. Por lo tanto, los alumnos deberán tener en cuenta para desarrollar sus composiciones tanto las posibilidades instrumentales de sus compañeros de grupo como las suyas propias.

Por medio del análisis de grabaciones y videos se realiza un primer acercamiento al género a ser trabajado. Consideramos que es sumamente importante que cada alumno, antes de dedicarse a la composición de su obra, posea un acostumbamiento auditivo y una práctica instrumental basada en las características que definen al género elegido.

En forma paralela, se plantea un trabajo de investigación con el objetivo de que puedan volcar en un análisis escrito, las características que consideran que definen a cada uno de los géneros propuestos. De esta manera, su propio análisis y el de sus compañeros, les darán las pautas de elaboración y corrección de su producción compositiva.

Durante tres meses con una regularidad de un encuentro semanal, se trabajan los tres géneros mencionados. En cada encuentro, los alumnos son guiados en el proceso de elaboración de sus producciones individuales y grupales hasta arribar a la etapa final de la puesta en común de todas sus composiciones mediante la realización de una audición frente a público.

Introducción al lenguaje musical tonal. Facultad de Bellas Artes UNLP

Características de los alumnos ingresantes.

La Asignatura introducción al lenguaje musical tonal se encuentra inserta en el primer año de formación general de todas las carreras, es una asignatura obligatoria para todos los alumnos ingresantes por lo que alberga un universo de formaciones específicas muy heterogéneo.

El objetivo de esta asignatura se basa en partir de la decodificación de conceptos básicos pertenecientes al lenguaje musical para luego llegar a una instancia de síntesis en donde dichos conceptos, se estudian insertos en diferentes géneros musicales y son a su vez los contenidos a utilizar en producciones compositivas grupales e individuales.

La complejidad del planteo metodológico de nuestra asignatura radica en el hecho de que los alumnos ingresantes poseen diferentes formaciones previas que pueden ser descriptas en las siguientes categorías:

Alumnos con formación intuitiva: no han estudiado sistemáticamente en ninguna institución, algunos pueden haber tomado pocas clases particulares pero, en general, han aprendido en base al estudio de un instrumento en forma autodidacta o por intermedio de la enseñanza informal a través de integrar grupos musicales en donde se comparten los conocimientos de cada miembro en pos de llegar al objetivo de poder ejecutar o componer un tema musical.

Alumnos con formación sistemática académica con poca práctica musical: este grupo de alumnos se sitúa en el extremo opuesto al grupo anteriormente descrito dado que han recibido una formación musical en alguna institución estatal o privada pero, dicha formación se basó principalmente en un marco teórico carente en muchos casos de su traspaso a la práctica musical. Por ende, este grupo de alumnos puede desenvolverse con soltura en cuanto al manejo conceptual de los contenidos desarrollados en forma teórica y dentro del manejo de recursos de lectoescritura musical pero posee grandes falencias en cuanto a la decodificación auditiva, al análisis, la composición y en algunos casos hasta en la práctica instrumental.

Alumnos con formación básica: a este grupo pertenecen aquellos alumnos que han decidido estudiar una carrera universitaria de música pero, al carecer de práctica sistemática en un instrumento o al no haber podido acceder a una institución durante su etapa de formación secundaria estudian un breve período con algún profesor particular antes de ingresar a la Facultad. Los conocimientos previos que poseen son muy diversos dependiendo éstos del tiempo que han podido dedicarle a dichos estudios.

Alumnos “sin formación previa”: existen algunos ingresantes que han decidido estudiar una carrera universitaria y que, en entrevistas realizadas en forma individual, admiten que no poseen conocimientos previos ni práctica instrumental previa. Muchos de estos estudiantes han tenido una práctica en grupos corales pero no asumen esa actividad como un lugar de formación. Existen a su vez algunos casos de estudiantes que nunca han realizado una práctica musical sistemática extra escolar.

Analizando a este grupo de alumnos tenemos un panorama casi opuesto al grupo analizado en el comienzo dado en su mayoría estos ingresantes están poco alfabetizados institucionalmente hablando y poseen una gran práctica musical intuitiva.

En este caso la utilización de las herramientas compositivas en base a consignas claras y específicas, posee como objetivo que trasladen los contenidos desarrollados en el año a una obra compuesta por ellos en donde puedan volcar concientemente dichos contenidos. La presentación de este trabajo final se realiza acompañado de una partitura en donde analizan su propia composición teniendo en cuenta, obviamente, el hecho de que en dicha partitura según el género elegido, no van a volcar todos los elementos que llevarán a la ejecución sino que será solamente una guía para la práctica de conjunto y para la evaluación.

Metodología general:

Partiendo de los contenidos dados durante un año de cursada, la resolución de trabajos se realiza a través del desarrollo de estrategias de producción grupal e individual. En el primer caso se trabajarán los roles de los miembros del grupo de alumnos, desde la propuesta de ideas musicales iniciales hasta la ejecución y transcripción final de la obra, respetando criterios, ideas, “gustos” estéticos diversos de los integrantes y teniendo en cuenta las limitaciones que los alumnos deben aprender a sobrellevar dado que en este primer año de ingreso los contenidos se basan en el lenguaje tono modal diatónico, acordes triádicos (solamente se utiliza la tetrada en la función de séptima de dominante) textura polifónica y monódica con o sin acompañamiento y un planteo de instrumentación que dependerá de la

formación de cada uno de los grupos. Con estos contenidos por ejemplo no pueden abordarse géneros tales como el jazz; la Bossa; el tango a partir de la década del '30 entre otros

Se parte del análisis de obras como método de estudio de la composición, a partir de la identificación de estructuras musicales y el estudio de procedimientos de composición y tratamiento de los materiales sonoros. Se aprende a construir un nuevo discurso a partir de la reconstrucción de los discursos de otros.

Conclusiones:

La realidad de la educación basada en la música popular en la Argentina nos muestra que estamos en un proceso de búsqueda metodológica. Docentes graduados en una estructura académica tradicional deben ingresar a estos nuevos puestos de trabajo por razones económicas y no pedagógicas; músicos populares ven por primera vez abiertas las puertas de la academia aunque estas puertas les exigen que sistematicen su metodología de enseñanza y que se adapten a esa nueva estructura. Músicos populares que poseen un título de grado se enfrentan al hecho de que un alumno de música popular busca un referente estético y no solamente un título en una institución. Si a esto le sumamos que existe poca relación entre las diferentes instituciones que han incorporado a su currícula esta temática podemos concluir que este proceso de búsqueda puede ser extenso.

La importancia de la enseñanza de la composición como modo de aportar a la formación del músico popular radica en el hecho de que conocer y manejar diferentes herramientas compositivas permite al alumno arribar a una síntesis dentro de su proceso de alfabetización.

1. Todo Lenguaje debe ser abordado en su totalidad y no en forma fragmentaria para poder conocer y reproducir las características que lo definen e identifican.
2. Todo análisis de una obra debe ser contextualizado, por ende, toda producción basada en las características de un género de música popular, deberá definir, no sólo las herramientas estéticas, sino, dichas herramientas en su contexto histórico. A modo de ejemplo: no podemos hablar del lenguaje musical del Tango, sin decir a qué estilo estamos haciendo referencia.
3. Se forma a los alumnos de composición proponiendo que toda producción debe ser tomada como una herramienta de comunicación, por ende, debe ser realizada su ejecución ante el público, la obra debe "sonar".
4. Cada alumno debe ser intérprete, compositor y crítico de las propias producciones y de las de sus compañeros. Poder tomar distancia con nuestras composiciones es el final del proceso.

Bibliografía:

- AHARONIAN, Coriún. 2004. *Educación, arte, música*. Montevideo: Ediciones Tacuabé.
-2009. *La enseñanza institucional terciaria y las músicas populares*. Revista Musical Chilena, Año LXIII, Enero-Junio, 2009, N° 211, pp. 66-83
- ARTURI Marcelo, ACEVEDO Ana María (compiladores). BACHILLERATO DE BELLAS ARTES. 2004. Ideas para una nueva educación. La Plata. Edición del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP).
- BALDERRABANO SERGIO, GALLO ALEJANDRO, MESA PAULA. Apuntes de las asignaturas Introducción al Lenguaje Musical Tonal y Lenguaje Musical Tonal de la Facultad de Bellas Artes UNLP. (SIN EDITAR)
- *Un enfoque Sistémico del Componente Armónico Tonal*. Trabajo de investigación desarrollado en el marco del Sistema de Incentivos de la UNLP
- GONZÁLEZ, Juan Pablo. 2007. *Aportes de la Musicología a la enseñanza de la música popular*. I Congreso Latinoamericano de Formación Académica en Música Popular.
- FISCHERMAN, Diego. 2007. *Cuba le dio mucho al jazz*. <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-8650-2007-12-15.html>
- HATTEN, Robert S. 1993. *Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation and Interpretation*. Bloomington: Indiana University Press.
- MESA PAULA, SALA RAPHAEL. Apuntes desarrollados por los docentes para las asignaturas Composición Musical 1º año de Poli modal del Bachillerato de Bellas Artes (UNLP).
-2007. *La enseñanza de la composición musical basada en el lenguaje musical tonal*. I Congreso Latinoamericano de Formación Académica en Música Popular.
- VALLINA, Cecilia. 2004. *Talento con sello femenino*. Diario El ciudadano y la región Rosario. 03-10-04 sección Espectáculos. Pag. Web. <http://www.liliansaba.com.ar/04%20prensa/15-%20Talento%20con%20sello%20femenino%20%28El%20ciudadano%20y%20la%20region%20Rosario%29%2003-10-04.pdf>
- <http://cmfalla.caba.infed.edu.ar>
- <http://www.empa.edu.ar/historiainstitucional.htm>