

La música: un dispositivo pedagógico en el aula¹

Nicolás Inchaurredo

Resumen: Ante la problemática de la deserción en el primer año de la universidad, la utilización de distintos elementos pedagógico-culturales puede ser de gran ayuda para la inclusión educativa. El Taller de Lectura y Escritura I de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata trabaja en una de sus clases con un video compilatorio de canciones populares que parte desde 1960 y continúa hasta la actualidad. Con este instrumento, analizamos la música a partir de los artistas en un contexto determinado. Por tanto, se intenta interpelar a los estudiantes, que vienen con diversas prácticas que difieren de las típicas del sistema educativo.

Palabras clave: educación - dispositivo pedagógico - video - rock - contexto.

El ingreso a la universidad presenta ciertos obstáculos para los y las estudiantes que vienen con una perspectiva educacional ligada al colegio. En ese pasaje de la escuela secundaria a la educación superior, la lectura y la escritura se presentan como dificultades que deben superar para lograr insertarse en el sistema universitario. Estas prácticas socioculturales no se encuentran privadas a ningún nivel educativo, y su aprendizaje y enseñanza deben estar contemplados en cualquier instancia para evitar la deserción. Esta debería ser una de las preocupaciones esenciales de las universidades, nivel en el que se cree que los estudiantes ya deben tener incorporadas estas prácticas.

¹ Avance de la investigación de la Beca de Estimulo a las Vocaciones Científicas CIN 2018 del autor del artículo. Título: "El ingreso a la universidad: el rol tutorial para la retención y permanencia de los estudiantes en los estudios superiores", dirigida por el Lic. Marcelo Belinche y codirigida por la Lic. Yemina López, desarrollada en el Centro de Investigación en Lectura y Escritura (CILE- FPyCS-UNLP).

Para lograr ayudar a la inserción, como también para que no haya deserción, es necesario buscar diferentes recursos didácticos que interpelen a los y las estudiantes. Para esto es necesario tener en cuenta ciertas prácticas sociales con las que ellos vienen, no sólo del colegio, sino también de su vida cotidiana.

Es a partir de estas preocupaciones que desde el Taller de Lectura y Escritura I de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, se ha planteado utilizar en diversas clases videos que ayuden como complemento a las clases. A partir de imágenes, videos, música o letras de canciones, se produce una aproximación con los y las estudiantes, enriqueciendo la temática propuesta. Además, a partir de las redes sociales, está la posibilidad de compartir este material, facilitando su obtención.

Aquí nos vamos a centrar en uno de estos materiales: un video compilatorio de diferentes *videos-clips* que transita desde la década de los 60 hasta la actualidad, y que ayuda a comprender los cambios culturales que trajo la música. De esta manera, la utilización de este material brinda herramientas de trabajo y reconocimiento en el aula. Asimismo, a partir del estudio del contexto, los autores y las canciones o videos musicales elegidos, se afianza una comprensión de la historia mundial y el modo que afectó a la cultura juvenil de los diferentes períodos.

El Taller

Antes de continuar con el trabajo del video, es necesario explicar las funcionalidades del Taller de Escritura y Lectura I. Por tanto, resulta pertinente aclarar que es una materia obligatoria en la Licenciatura en Comunicación Social que se dicta en el primer cuatrimestre, por lo que los y las estudiantes que ingresan, generalmente, se encuentran en su primera experiencia dentro del sistema universitario. En virtud de ello, es en el aula donde se presentan estos encuentros con otros tipos de lectura y escritura que obstaculizan su recorrido. Es allí también donde los docentes de la materia plantean los textos desde el punto de vista de la comunicación.

Para esto analizan las obras literarias a partir del autor que lo haya escrito y el contexto en el que se encontraba. Esa relación

entre texto, contexto y autor/autora es esencial dentro del transcurso de la materia.

Los escritos no son elegidos aleatoriamente, sino que con ellos se recorre históricamente al mundo; viendo desde las revoluciones (revolución francesa, industrial y de secesión) hasta la segunda guerra mundial, y desde la guerra fría hasta nuestros días.

En cada clase se trabaja un material diferente, al que se le puede agregar la utilización de diferentes dispositivos (poemas, mapas, imágenes, fotos, videos o canciones) que sirvan como complemento.

Además, las clases están divididas en tres momentos: un primer en el que se les solicita a los estudiantes una comprensión de lectura del texto que tenían que leer para el día correspondiente; un segundo momento en el que se explica el texto, el contexto y el autor, y en el que se puede agregar alguna de estas herramientas que complementen lo dado; y un tercero en donde los estudiantes escriben una producción propia a partir de una consigna relacionada a lo trabajado durante la clase.

Con el correr de la cursada, la historia va avanzando en diferentes períodos históricos. Al llegar a la clase de los años 60 se decidió incorporar un video especialmente armado por la cátedra, en el que se pueda ver la cultura a partir de las músicas populares. Este recorre las diferentes épocas hasta la actualidad, mostrando diferentes cambios que trajo consigo la movida juvenil que revolucionó el mundo.

¿Por qué a partir de los 60?

La década de los 60 incluye la producción de una ruptura cultural en la sociedad a nivel global. En este sentido, fueron los jóvenes los encargados de llevar a delante esta revolución que iba a quedar inconclusa, pero que iba a dejar ciertos hábitos atrás, para cambiar al mundo occidental.

Evitando las viejas costumbres de sus padres, la juventud continuó otro sendero en donde las artes eran un factor fundamental para su desarrollo: “La juventud pasó a verse no como una fase preparatoria para la vida adulta, sino, en cierto sentido, como la fase culminante del pleno desarrollo humano” (Hobsbawn, 2008, p. 327).

Ya no tenían que esperar. Los jóvenes se alzaron y decidieron ocupar un lugar que nunca les había correspondido. Producto de los cambios que se dieron en el sexo, la moda, la sociedad y la política, se produjeron la revolución sexual, la liberación femenina y la lucha contra la discriminación racial.

En este escenario, el rock y el pop fueron los géneros musicales que se volvieron populares e impactaron en la sociedad. La música se transformó en una herramienta para la expresión y el reclamo de las injusticias que afectaban a la sociedad y que, los jóvenes, querían solucionar.

El rock en sí mismo no es la respuesta total a los problemas de la humanidad, ninguna obra de arte lo es. Pero sí expresa una serie de sentimientos de cambio, de hambre de justicia, de solidaridad, de amor. [...] El rock es energía expansiva, es posibilidad de plenitud compartida (Grinberg, 2004, p. 105).

Desde la cátedra, se entiende que estos cambios culturales, que se dieron a partir de la década del 60, con el origen y la expansión de la música rock y pop, sirven para poder estudiar los contextos hasta la actualidad. A partir de sus canciones, los músicos lograron reflejar ciertos aspectos del contexto en que vivían. Es por eso que es necesario realizar un análisis de canciones para saber cuáles sirven para mostrar mejor cada período.

En este aspecto, el Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra, Cristian Secul Giusti, afirma:

El discurso social trazado y abordado en las letras de rock se establece en relación a una semantización cotidiana y espontánea, de connotaciones o niveles de connotación que subyacen las libertades de los jóvenes y elementos que destacan situaciones comunicativas o contextuales de época (2013, p. 2).

Es por la revolución cultural que se llevó a cabo por la música que decidimos partir de la década del 60 con el video:

La contracultura que acompaña a la década del 60 hasta su final, tiene al rock como vehículo de expresión y reconoce como propia una serie de prácticas culturales y sociales como el movimiento hippie y su carga romántica (Provéndola, 2015, p. 35).

La elección de las canciones, los artistas y videos musicales que se insertaron al video, no es a discreción, ni responde a gustos particulares de los miembros de la cátedra. La selección se da, a partir de la pertinencia que tienen para explicar los contextos en que se plantean. A continuación, veremos algunos ejemplos de cada década que sirven para contar diferentes acontecimientos. No llegaré a especificar cada artista que aparece en el video original, pero nombraré los que creo que son más emblemáticos en cada período.

La revolución de la paz y el amor²

La década de los 60 comienza con artistas del rock and roll que venían revolucionando la música desde los años 50. En sus letras no había un reclamo político tan marcado como se daría más adelante. Allí podemos ver a Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley que rompieron con los estereotipos del joven que respondía a sus padres. Con sus movimientos en los escenarios el público enloquecía y comenzaban a revolucionar a la juventud de la época.

El video continúa con The Beatles, Bob Dylan y The Rolling Stones, tres artistas referentes que continuarían dejando su huella con el correr de los años. En sus letras comienzan a verse opiniones políticas, especialmente contra la guerra de Vietnam y las injusticias de la sociedad. También empezaron a hablar del amor, el sexo y las drogas, tres elementos que tendrían su punto álgido en el festival de Woodstock.

Con imágenes del evento que culmina la década, se pueden ver a Jimmi Hendrix, Santana y Janis Joplin como algunos de los artistas que tocaron y que, a partir de la música representaron al movimiento hippie que se centró alrededor de los ideales del amor, la paz y la convivencia.

² El video de la década de los 60 que se dio en el 2017 muestra: la escena de “Volver al futuro” donde suena “Johnny B. Goode” de Chuck Berry, el video-clip de “Jailhouse rock” de Elvis Presley, la versión en vivo de “Help” de The Beatles en Shea Stadium, la canción “(I can’t get no) Satisfaction” de The Rolling Stones, “Light my fire” de The Doors, “My generation” de The Who, “The times they are a-changin’” de Bob Dylan, “Piece of my heart” de Janis Joplin y “Voodoo Child” de Jimi Hendrix.

El punk y las discotecas³

Luego es el turno de los años 70. Década en la que culmina la guerra de Vietnam, sucede la recesión de los EE.UU. y se produce la renuncia de Richard Nixon a la presidencia estadounidense después del escándalo de Watergate. Del otro lado del mapa, con la continuación de la Guerra Fría, el bloque comunista empezó a dar señales de desintegración cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se distanció de la China comunista. Por nuestra geografía, mientras tanto, las dictaduras militares sacudían a los estados Latinoamericanos.

En este marco, la música siguió siendo contestataria a partir del surgimiento de grupos que nacieron en contextos desfavorables y que, a diferencia del movimiento hippie, cantarían violentamente contra las injusticias del mundo. Los Sex Pistols y The Clash dieron origen al *punk* en el Reino Unido, mientras que del otro lado, los Ramones hacían lo mismo en los Estados Unidos. En el video de la clase está incluida “God save the queen”, de los Sex Pistols, en donde hay una crítica a la Reina Isabel II y a la corona británica en general.

Otros grupos relacionados al *hard rock* y el *heavy metal* hacen su aparición en esta década. Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple son los tres referentes elegidos para mostrar un movimiento que se mantiene hasta nuestros días. También comenzaron a realizarse recitales teatrales, que brindaban un atractivo espectáculo a su público. Algunos de los grupos que se destacaron en este rubro fueron Kiss, Yes y David Bowie.

A pesar de esto, la música disco era la que sonaba en las radios. ABBA, Bee Gees y Kool and the Gang fueron los artistas que elegimos insertar en el video para mostrar algunos de los *hits* y sus recitales en vivo. Allí pueden apreciarse las vestimentas coloridas y los bailes que colmaban las discotecas de la época.

³ En la década de los 70 se ve: “Rock and roll” de Led Zeppelin, “Paranoid” de Black Sabbath, “Smoke on the water” de Deep Purple, “I was made for lovin’ you” de Kiss, “Wonderous stories” de Yes, “Mamma Mia!” de ABBA, “Ziggy stardust” de David Bowie, “God save the queen” de Sex Pistols, “Blitzkrieg bop” de Ramones, “London calling” de The Clash, “Redemption song” de Bob Marley, “Celebration” de Kool and the gang, y la escena de la película “Saturday Night Fever” donde aparece “You should be dancing” de Bee Gees.

Estrellas pop, cine y escenario político⁴

En los años 80, se vio un gran avance tecnológico, que se reflejó en la cultura. Nacieron los *video-clips*, el cine dio un salto en cuanto a los efectos visuales, las series televisivas colmaron las pantallas y los video-juegos se pusieron de moda en los *arcade game*.

En cuanto a lo político, Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra dominaban el escenario mundial. En Latinoamérica volvían las democracias luego de cruentas dictaduras y afloraba una cultura que se había visto sujeta por las presiones militares.

En el mundo occidental apareció el HIV, enfermedad que afectó y complicó el estado de salud de Freddie Mercury, cantante de Queen, la primera banda que aparece en el video en esta década. Con él también se puede explicar toda la connotación que tenía en la época el hecho de contraer sida. Era una enfermedad que estaba directamente asociada a la homosexualidad y por la que muchos se veían discriminados. Además, Queen fue una de las bandas de estadio que dominó toda la década y supo llegar a todo el planeta. Junto a ella también están AC/DC, representante del *hard rock*, y Pink Floyd, que con su disco *The Wall* haría una fuerte crítica al sistema inglés, a partir de la experiencia de su cantante Roger Waters, traumado por la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial.

Pero las grandes estrellas del período fueron Madonna y Michael Jackson, la reina y rey del pop. No solo dominaron las radios, sino que, con la ayuda de los *videos-clips*, colmaron las pantallas con elaboradas producciones audiovisuales.

Por otro lado, proveniente del Bronx neoyorquino, el *hip-hop* daba sus primeros pasos en la escena mundial. Run DMC lograba llegar al estrellato junto a Aerosmith, grupo de rock que venía en decadencia y que, con “Walk this way”, renovó su popularidad.

⁴ En la década de los 80 se ve: “Crazy little thing called love” de Queen, “Back in black” de AC/DC, “Like a virgin” de Madonna, “Thriller” de Michael Jackson, “Purple rain” de Prince, “Land of confusion” de Genesis, “Roxanne” de The Police, “New Sensation” de INXS, “I still haven’t found what i’m looking for” de U2, “Walk this way” de Run-DMC ft. Aerosmith, “Fight for your right” de Beastie Boys, “You give love a bad name” de Bon Jovi, y las escenas de las películas “The Wall” de Pink Floyd, “Flashdance” donde suena “What a feeling” que interpreta Irene Cara, y “Dirty Dancing” donde suena “(I’ve had) The time of my life”.

Además, en el video están incluidas dos canciones que aparecen dentro del universo cinematográfico por sus recordadas coreografías: “What a feeling” y “(I’ve had) The time of my life”. La primera de ellas interpretada por Irene Cara, compuesta por Giorgio Moroder, Cara y Keith Forsey, apareció en *Flashdance*, una de las películas más taquilleras de la década que ganó, entre otras cosas, el Premio Oscar a mejor canción original. La segunda forma parte de *Dirty Dancing*, otro clásico de los musicales que también salió galardonada con el Oscar por mejor canción original.

El grunge contra las modas⁵

Luego es el turno de los 90: década de las modas, la televisión, la publicidad, el marketing y el consumismo. Surge MTV y la industria musical cambia para siempre. Las canciones nuevas tenían que venir acompañadas por *video-clips* que ayuden a su promoción en la pantalla.

En este escenario es que surge en *grunge* en Seattle. Como último género de rock contestatario, tendría como gran referente a Nirvana. El grupo liderado por Kurt Cobain, a su pesar, puso a la música alternativa en lo más alto de los *rankings* mundiales. Fueron los referentes de una generación que se veía marginada del sistema, pero fueron consumidos por el capitalismo que los transformó en una moda. Como nunca, lo marginal se volvió popular. El movimiento terminó con el suicidio de Cobain a los 27 años, tras la depresión que le había causado el éxito.

Por otra parte, el rock inglés se reinventó con el *Brit-pop*. Oasis y Blur fueron los dos grupos referentes del movimiento que conquistó Reino Unido con líderes carismáticos que se enfrentaron entre sí ante la prensa.

Mientras tanto el pop se fusionaba con la música tecno, dando origen a grupos como Depeche Mode que aparecían en las pantallas de MTV. También surgieron las *boy bands* y los *girl groups*, representados en el video por los Backstreet Boys y las Spice Girls. Por último, a fines de la década comienzan a surgir

⁵ En la década de los 90 se ve: “Personal Jesus” de Depeche Mode, “You could be mine” de Guns n’ Roses, “Enter sandman” de Metallica, “Smell like teen spirit” de Nirvana, “Jeremy” de Pearl Jam, “Basket case” de Green Day, “Live forever” de Oasis, “Girls and boys” de Blur, “Karma police” de Radiohead, “Californication” de los Red Hot Chili Peppers, “Everybody” de los Backstreet Boys, “Wannabe” de las Spice Girls y “Livin’ la vida loca” de Ricky Martin.

artistas latinos en la escena mundial: Ricky Martin el elegido con su *hit* “Livin’ la vida loca”.

El éxito es un momento⁶

En el nuevo siglo el video comienza con “Oops... I did it again” y una Britney Spears que se convertiría en la gran estrella pop del momento. En *MTV* se destacaban videos suyos y otros artistas que llevaron a otro nivel la utilización de la pantalla. Gorillaz, el nuevo proyecto de Damon Albarn (ex Blur), se destacaba por los personajes animados que presentaban en sus videos musicales y que tenían una historia particular que se iba desarrollando canción a canción.

Con el avance de las tecnologías de la comunicación, la masividad del Internet, las redes sociales y *Youtube* la juventud se encontró con otros medios de consumo que cambiarían para siempre a la industria cultural.

Surgen artistas del momento, esporádicos, que resisten un video de millones de vistos, pero que se esfuman en la plenitud de su éxito. Entre ellos algunos lograron sobresaltar esa brecha: Lady Gaga, Bruno Mars y Justin Bieber son los que aparecen en el video.

También es la era de los DJ y David Guetta fue el elegido para su representación. Por último, Daft Punk y su *hit* “Get Lucky”, muestran el desarrollo de la música disco a partir de las nuevas tecnologías, combinando el tecno con sonidos de los setenta.

La lista de artistas incluidos en el video es aun más numerosa y se profundiza en otros géneros que acá no fueron desarrollados, aunque de cada década se tomó a los músicos que suelen ser más pertinentes para mostrar su contexto. No solo analizando sus canciones, como sucede en los 60 y 70, donde existen críticas a los sistemas de la época, sino también mostrando los cambios culturales: las vestimentas, la sexualidad, el feminismo, las drogas y los avances tecnológicos.

⁶ En el video, para referirse al nuevo siglo, se ve: “Oops!... I did it again” de Britney Spears, “Clint Eastwood” de Gorillaz, “Last nite” de The Strokes, “Seven nation army” de The White Stripes, “The real slim shady” de Eminem, “Rollin’” de Limp Bizkit, “Flourescent adolescent” de Arctic Monkeys, “Titanium” de David Guetta, “Poker face” de Lady Gaga, “The lazy song” de Bruno Mars, “Can’t stop the feeling” de Justin Timberlake, “Sorry” de Justin Biaber, “Get Lucky” de Daft Punk.

Consideraciones finales

Dentro de un proceso educativo del primer año de la universidad, como es el Taller de Lectura y Escritura I, la utilización de nuevos dispositivos para interpelar a los y las estudiantes es esencial. Las nuevas generaciones vienen con ciertas prácticas donde las nuevas tecnologías son una parte importante. Es por eso que la inclusión de un video ayuda a su producción dentro del aula. Además, la utilización de la música, como un elemento cultural popular, brinda una aproximación y hace más amena la clase.

Con el esquema de la cátedra se pueden incorporar a los artistas que se ven, para continuar con la explicación de la historia a partir de la cultura. Así como se hace en las primeras clases con textos, a partir de 1960 lo hacemos con la música popular. Relacionando sus producciones, en un contexto determinado y a partir de sus vidas, se puede profundizar en la historia y en los cambios de épocas.

El video podría continuar porque en estos tiempos donde la información corre aceleradamente, surgen artistas cibernéticos todo el tiempo. En 2017, por ejemplo, fue incluida “Despacito” de Luis Fonsi, canción que logró triunfar en todo el planeta. Hoy es solo un recuerdo del furor que supo ser. Estos *hits* momentáneos se suceden y habrá que esperar para encontrar temas que logren sobrevivir a su momento de éxito. Este es solo un ejemplo de la utilización de un dispositivo distinto a los tradicionales dentro de un espacio educativo. Un video con música puede ser utilizado en el aula para contar la historia desde una perspectiva cultural y que ayuda dentro del plan de una materia obligatoria del primer año de una carrera universitaria. Habrá que buscar otros elementos que puedan servir para interpelar a los y las ingresantes, para mejorar la inserción en los distintos niveles educativos.

Bibliografía

- Belinche, M.; Viñas, R. (2015). “La deserción en el sistema educativo: 16-17-18, de la secundaria a la universidad y los procesos pedagógicos vinculados a la lectura y la escritura”, en *Actas de Periodismo y Comunicación*. La Plata: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. [En línea]. Recuperado el 17/7/2018 de: <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/view/2882/2483>

- Carlino, P. (2013). *Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Chastagner, C. (2012). *De la cultura rock*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Grinberg, M. (2004). *La generación "V"*. Buenos Aires, Argentina: Emecé.
- Hobsbawm, E. (2008). *Historia del siglo XX*. Buenos Aires, Argentina: Crítica.
- Provéndola, J. I. (2015). *Rockpolitik. 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino*. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
- Secul Giusti, C. E. (2013). "El universo discursivo de las letras de rock: huellas, diagnósticos y acercamientos del contexto", en el VI Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso y III Jornadas Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina (Quilmes, 2013). Recuperado el 16/05/2018 de: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61252>.