

# MÚSICA PARA LA EDUCACIÓN MULTICULTURAL

NATALIE JONES KREUTZER

**P**ara aquellos que han intentado introducir la diversidad a sus planes de estudio generales de música en las últimas décadas, el problema de localizar los materiales se ha convertido en un problema de elección entre las fuentes. El más reciente catálogo sobre materiales de educación musical para la música occidental ([www.westmusic.com](http://www.westmusic.com)) ofrece cerca de diez páginas de selecciones de música multicultural y mundial, desde arreglos musicales hasta videos de canciones y danzas por artistas nativos de la cultura musical. Antes de solicitar del vasto menú musical, los educadores deben considerar la pregunta: cuál de las posibilidades actuales disponibles presenta auténticamente a la

música, con respeto a la tradición de la cual proviene. Pocos educadores musicales en los Estados Unidos están conectados completamente con las tradiciones musicales fuera de las orientaciones europeas, y la formación presentada en el idioma inglés predomina en la mayoría de los programas universitarios de grado. Como en el idioma, llegar a ser fluido en un segundo sistema simbólico musical implica más de una apreciación global de los principios de las convenciones gramaticales. ¿Sin una previa participación profunda, cómo se puede juzgar la autenticidad?

Judith Cook Tucker, editora de Prensa de Música Mundial ([www.worldmusicpress.com](http://www.worldmusicpress.com)), ha compilado una lista de control para evaluar la integralidad de los materiales multiculturales. Primero, deben revisarse las credenciales del preparador. ¿La persona es «portadora de la cultura», enraizada en la tradición de la música? Las explicaciones de la significación e interpretación son más confiables proviniendo de un involucrado, o al menos, de alguien que ha colaborado con un involucrado. Segundo, una canción u obra artística no debería ser presentada aislada de su contexto cultural. La comprensión se reforzará mediante la identificación de sitios específicos, y a través de la información del contexto histórico, geográfico y social. Las fotografías e ilustraciones también ayudan a facilitar visualizaciones realistas de la interpretación.

La notación es el tercer problema. Tucker aconseja evitar materiales que sólo proporcionan el texto. Las publicaciones de Prensa de Música Mundial incorporan transcripciones de la música en notación occidental. Sin embargo, un modelo auditivo de la música está siempre incluido. Las grabaciones de intérpretes conocedores de la tradición proporcionan los matices de expresión y estilo, sin lo cual no puede obtenerse autenticidad. Las instrucciones completas para juegos, bailes y acompañamientos también son necesarios.

Tucker enfatiza la importancia de realizar todos los trabajos en el idioma original. En música con texto, el idioma es parte integral de la creación, a la que da forma y substancia. Sobreponer un idioma diferente en la composición violenta el experimento artístico.



FOTO: PITOIEF

Intérpretes de tambor de doble cabeza (Kerala)



Nativo de Guinea interpreta un arpa-laúd

Finalmente, los educadores deben ser sensibles al propósito de la música. Por ejemplo, música sagrada o ritual, no debería ser presentada en situaciones cotidianas tales como salones de clase o conciertos públicos. Tucker resume su perspectiva en una directriz para aquéllos que intentan entrecruzar las culturas musicales: «Si alguno de la cultura observara mi grupo mientras yo estuviera enseñando o interpretando esta canción, ¿se ofendería?»

Prensa de Música Mundial ha producido los siguientes materiales provenientes de regiones específicas del mundo. Los materiales incluyen audiocassettes o disco compacto.

### **Africa**

*¡Todos Pasan! Una Introducción a los Conjuntos de percusión del África Oriental* por Lynne Jessup.

*¡Permita a su voz ser escuchada!* Canciones de Ghana y Zimbabwe por Abraham Kobena Adzenya, Dumisani Maraire, Judith Cook Tucker. *Canciones e Historias de Uganda* por Moisés Serwadda.

### **América Latina**

*Un viento cantando.* Canciones y Melodías de Ecuador por Elizabeth Villarreal Brennen.

*¡Los Mariachis! Una Introducción a la tradición del mariachi de México* por Patricia Harpole y Mark Fogelquist (director del grupo El Mariachi Uclatlan).

### **Caribe**

*¡Reglas del pandemónium!* y *¡Más pandemónium!* arreglos instrumentales de Orff de los Conjuntos Bandísticos de Acero por Deborah Teason y Prenda Averill.

### **América nativa**

*Moviendo en el círculo.* Música y danza nativas contemporáneas americanas por Bryan Burton.

*Voces del viento.* Canciones nativas americanas de flauta por Bryan Burton con María Pondish Kreiter.

*Cuando la Tierra fue como nueva.* Canciones e historias apaches occidentales por Chesley Goseyun Wilson, Ruth Wilson, Bryan Burton.

Una voz prominente para la incorporación de música mundial en las aulas en los Estados Unidos, Patricia Shehan Campbell ha dirigido la investigación dentro de los modelos de presentación y preferencias y respuestas musicales de los niños. En el libro, *Lecciones del Mundo: Una Guía de entrecruce cultural de la Enseñanza y Aprendizaje de la Música* (1991, Schirmer Books), Campbell afirma no sólo el valor de la exposición a músicas de varias tradiciones, sino además aboga porque estas tradiciones deberían ser enseñadas en las formas en que los músicos maestros de la cultura las presentarían. Señala además las habilidades en los estudiantes de escuchar e improvisar como un resultado de las estrategias auditivas de enseñanza. Sus colecciones publicadas de música son, entre otras, las siguientes:

*Perspectivas multiculturales en música*, una colección de lecciones planeadas para estudiantes de educación elemental y secundaria, escrita en colaboración con William Anderson. Acompañada de cassettes o CD, incluye música de América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, Europa, África subsahariana, Medio Oriente, Asia Meridional, Oriental y Sureste.

*Raíces y ramas*, canciones de una variedad de culturas, escrita con Ellen McColluch-Brabson.

*De las almohadillas de arroz y patios de los templos.* Música tradicional de Vietnam, escrita con Phong Nuygen.

*Templos silenciosos, Corazones Melodiosos.* Música tradicional de Camboya, escrita con Sam-Ang-Sam.

*El Rugido del León.* Conjuntos chinos de percusión Lou-Gu, escritos con Han Kuo-Huang.

*Canciones tradicionales de culturas cantantes: un cancionero mundial*, escrito con Sue Williamson y Pierre Perron.

Terese M. Volk, en *Música, Educación y Multiculturalismo* (1998, Oxford Universidad Prensa), ofrece amplias descripciones de materiales musicales, citadas a continuación conforme al orden que ella considera de menor a mayor autenticidad (pp.178-179):

1. Trozos cuya sola conexión con la música auténtica de otra cultura está en sus títulos.
2. Trozos que esencialmente emplean formas artísticas de la música occidental pero que incorporan melodías de otras culturas.
3. Trozos que hacen un esfuerzo consciente para incorporar los elementos melódicos y rítmicos de la música de otra cultura [por ejemplo instrumentos tradicionales, timbres, estructuras armónicas]. Son a menudo arreglos de canciones o danzas folklóricas. Las obras corales en esta categoría usan el idioma original.
4. Trozos que son obras originales de compositores de la cultura, o arreglos que son una aproximación cercana a la música original de la cultura.

La reproducción de música instrumental proveniente de

muchas culturas es problemática porque muchos instrumentos étnicos especializados no están disponibles para su uso en el aula. Sin embargo, esto puede cambiar en el futuro cercano. Con la creciente popularidad de los grupos de percusión en el mundo, instrumentos como el *djembe* (tambores afinados de África Occidental), *tubano* (tambores de pie estilo caribeño), *taiko* (tambores dobles hendidos japoneses), calabaza adornada con cuentas y cráneo de cabra sacudido de América del Sur, y las campanillas *agogo* de metal de África Occidental están apareciendo en los catálogos a precios moderados. Actualmente, los instrumentos melódicos disponibles son algunos estilos de xilófonos de madera y atados de flautas de madera. Raramente se encuentran instrumentos de cuerda especializados.

Los arreglos instrumentales más accesibles de música del mundo son los creados para ser interpretados por el instrumental Orff. La filosofía Orff de la enseñanza de la música es empleada ampliamente en las escuelas de los Estados Unidos. Los niños ejecutan e improvisan en instrumentos de madera y metal, contruidos originalmente del xilófono africano y de los prototípicos gamelanes del Pacífico sur. Ejemplos de los materiales de la educación Orff son: *Marimba: Estilo musical zimbawués para instrumentos Orff*, de Walt Hampton, arreglos transcritos en un disco compacto de ejecuciones, y *Aguas fluidas: construyendo un puente musical entre el trabajo escolar Orff y el Gamelan javanés*, por Lillian Holtfreter que incluye actuaciones en video de este género.

La mayor parte del repertorio multicultural disponible consta de interpretaciones vocales. Los materiales incluyen juegos y danzas para niños de diferentes países (Israel, Hungría, China y Grecia, por citar a unos cuantos). Los arreglos corales de canciones, en idioma español, incluyen: «La Paloma se fue», «Qué bonita bandera», «Si me dan pasteles» y «Somos el Barco». Los respectivos arreglos del sur de África son especialmente populares. Una colección intitulada *Canciones, Juegos y Danzas Multiculturales*, contiene 24 canciones, juegos y danzas correspondientes a trece naciones. Compilada por la Organización Americana Kodaly de Educadores Musicales, este volumen está bien investigado e incluye detalladas guías de pronunciación. La variedad de posibilidades es demasiado grande para listarla en este artículo. Un exhaustivo catálogo está disponible en el website de Música Occidental.

Una importante cantidad de grabaciones, en audiocassettes o CDs, está también disponible para los educadores musicales. Los títulos abajo enlistados fueron seleccionados como representativos por la destacada organización de maestros de música en los Estados Unidos, en la Conferencia Nacional de Educadores de la Música (MENC). Los costos e informes para su obtención pueden ser encontrados en el sitio web [www.menc.org](http://www.menc.org). Se agrega un breve comentario de la MENC en el catálogo.

Música de Europa Oriental: albanesa, griega, y sudeslava.

Música de Latinoamérica: México, Ecuador, Brasil.

Música del Este de Asia: china, coreana y japonesa.

Música del Sureste Asiático: Laos, Ho mong, Vietnam.

Música del Medio Oriente: árabe, persó-irania y turca.

FOTO: BEAUDET



Músicos de Guyana intepretando clarinetes

Grabado en los Estados Unidos por inmigrantes dedicados a preservar vivas las tradiciones de su patria, cada volumen incluye tres cassettes estereofónicos de alta calidad que contienen narración, entrevistas y ejemplos musicales. Guías elaboradas especialmente por maestros proporcionan información sobre el contexto histórico y musical, dibujos de instrumentos y sugerencias para el uso de los materiales en los niveles de educación elemental, básico y medio superior. Originalmente su producción fue para la radio pública por el etnomusicólogo Karl Signell.

El libro *Haciendo conexiones: música multicultural y los patrones nacionales* y su juego de discos compactos son una valiosa fuente para los educadores musicales que deseen desarrollar un programa escolar de música con mayor diversidad cultural musical además de incluir patrones nacionales. El libro proporciona veintiún planes de clase sobre las tradiciones afroamericanas, asiáticas (Bali), méxico-americanas y autóctonas de Norteamérica, con discusiones sobre cómo cada lección presenta un contenido específico y estándares de asimilación para grados K-12. El trasfondo histórico de cada tradición está proporcionado, tanto como los ejemplos de música, ilustraciones y listas extensas de fuentes. De igual forma está elaborada la música de audición en clase para trece de las lecciones en los discos referidos de esta obra, en donde se presentan canciones infantiles y *gospel* afroamericanos, música vocal *gamelan* de Bali, música de mariachi méxico-americano, además de música autóctona norteamericana.

Producciones en video ofrecen a los estudiantes la más completa experiencia de interpretación a partir de la observación en vivo de músicos de otras culturas. La MENC ofrece cinco producciones en video que muestran ejemplos con las más representativas tradiciones en la geografía de los Estados Unidos.

*Ofreciendo música multicultural a los niños*, es una ojeada a las maneras innovadoras de enseñar a jóvenes estudiantes la música de

otras culturas. Este video presenta a destacados profesores de música como René Boyer-White, Patricia Shehan Campbell, Han Kuo-Huang, David McAllester y Marvelene Moore compartiendo ideas para una temprana educación musical multicultural en el nivel elemental en las conferencias y simposia de la MENC. Se incluyen canciones y cantos rituales de África, China y Jamaica, así como música nativa de América, afroamericana y de los maorí de Nueva Zelanda (VHS, 27 minutos, 1992).

*Enseñando la música de los afroamericanos.* El historiador cultural Bernice Johnson Reagon y la etnomusicóloga Luvenia A. George discuten las raíces de la música afroamericana y las influencias culturales e históricas que la iglesia ha tenido en su desarrollo. Incluye ejecuciones musicales y un segmento de música afrocubana por el etnomusicólogo Daniel E. Sheehy (VHS, 25 minutos, 1991).

*Enseñando la música de hispanoamérica.* Los etnomusicólogos Daniel A. Olsen y Daniel E. Sheehy analizan el desarrollo de la música hispanoamericana y ofrecen demostraciones de pipas andinas y conjuntos de mariachis mexicanos. La educadora musical Linda O'Brien-Rothe explica los aspectos importantes de la música de mariachi, incluyendo instrumentos, técnicas de ejecución y ritmos (VHS, 26 minutos, 1991).

*Enseñando la música de los asiático-americanos.* El etnomusicólogo Kuo-Huang Han rastrea el desarrollo de la música china a través de sus cambios culturales e históricos en los distintos periodos. Incluye demostraciones de ópera china, canciones folklóricas, cantos simples e instrumentos, así como ideas para lecciones. Es presentado por Han y Patricia Shehan Campbell (VHS, 37 minutos, 1991).

*Enseñando la música de los indoamericanos.* Dejando atrás el estereotipo y el descubrimiento, el verdadero estilo de vida y la música indoamericanos son el objetivo de este video. Incluye disquisiciones de los etnomusicólogos David P. McAllester y Edwin Schupman en el papel del docente de música en la educación multicultural, explicaciones de

materiales disponibles para la enseñanza y ejemplos de música (VHS, 37 minutos, 1991).

El video es también la forma más completa de presentar danzas del mundo, dado que puede incluir la música con ejemplos de gente originaria de la cultura danzante y secuencias de modelos para la enseñanza de los pasos y estilo de movimientos. De los diversos videos disponibles sobre danza en el mundo, se refieren los siguientes por su calidad y variedad:

*Saman:* Danza indonesia de un millar de manos por Gusti Ngurah Kertayuda y Bob Walsler (Prensa de Música Mundial).

*Danzas folklóricas favoritas de niños y maestros:* Doce bailes étnicos en situaciones reales de enseñanza, del Japón, África Occidental, Los Andes, Israel y Estados Unidos, producido por Sanna Longden.

*Danzas étnicas en vivo para niños y maestros:* enseñanza en vivo y escenas de grupos étnicos danzando en sus propias celebraciones, incluyendo danzas de Filipinas y Grecia, producido por Sanna Longden.

Como una nueva tendencia en la producción de materiales de música multiculturales, el video interactivo está representado por «Voces globales en la canción», producido por los profesores Mary Goetze y Jay Fern de la Universidad de Indiana. Estilizado como «un modelo auditivo y visual de la música vocal de diversas culturas», la primera publicación, «Cuatro canciones swazi», presenta el video la ejecución de canciones y danzas del Coro adulto KaNyamazane de Sudáfrica. No se incluye la partitura con esta serie, puesto que los autores advierten que la música debería ser aprendida en la forma de los propios nativos.

El texto está impreso en la pantalla con el sobremontaje de la pronunciación por un hablante nativo. Los pasos de la danza están filmados desde diversos ángulos de la cámara a fin de motivar su imitación por los estudiantes. Una guía provee aspectos del contexto cultural e histórico. La publicación está disponible en video con audio en CD complementario o en CD-Rom. Futuras publicaciones de este tipo están planeadas para la música de Hungría y de Japón. Más información está disponible en la página [www.globalvoicesinsong.com](http://www.globalvoicesinsong.com).

En tanto no haya un estudio comprensible sobre este tópico, la autora espera que este ensayo proporcione a los lectores una idea de la riqueza de recursos ahora disponibles para la enseñanza de la música mundial en el los salones de clase de todos los niveles de edad. El tercero y último artículo en esta serie abordará los cambios inherentes a la presentación del curriculum de la música multicultural.



#### **NATALIE JONES KREUTZER**

**Catedrática de música en la Hampton School of Music, Universidad de Idaho desde 1997, donde enseña métodos de música elemental y supervisa la enseñanza de los estudiantes para maestros de música. Obtuvo su M. M. E. y su Ph. Doctorate en la Universidad de Indiana. Posee una amplia experiencia docente en escuelas públicas de música (Nebraska, Kansas e Indiana) y, además de enseñar música vocal e instrumental, regularmente imparte clases de español.**

FOTO: MUSÉE DE L'HOMME, PARIS



Ejecutante de laúd de Asia Central