

PROFESIONALIZACIÓN DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ESCOLAR

RENÉ VILLANUEVA PEZET

INTRODUCCIÓN

La Música, ha sido concebida por la humanidad como un elemento sustancial para el desarrollo integral del hombre. Desde la gestación hasta la senectud, está ligada a la vida cotidiana del individuo, es la medicina que cura enfermedades del alma; imán que atrae amores e ilumina los misterios del corazón; arma que inflama de ideas al pensamiento; impulso que nos eleva al infinito.

En un mundo inmerso en problemas sociales de toda índole, países como los nuestros, han sufrido durante las últimas décadas los embates de la inestabilidad “globalizadora”, los cuales se reflejan principalmente en rubros como la Educación, el Arte y la Cultura.

El artículo Tercero de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* refiere lo siguiente: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”. El 16 de julio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decretó a través del Diario Oficial

National Gallery of Art, Washington

Intérprete de laud (1660)
Jan Vermeer van Delft(11632-1675)

de la Federación **obligatoria y gratuita la enseñanza de la música en todas las escuelas de la República Mexicana**. Por desgracia, actualmente el decreto no ha sido aplicado para la gran mayoría de las escuelas de

gobierno, debido a que la misma Secretaría de Educación Pública argumenta primero, “la falta de presupuesto” y segundo, la “falta de maestros de Música,” cuando en realidad el problema radica en la carencia de un programa oficial actualizado de Educación Musical. También habría que agregar los problemas derivados del carácter burocrático para la agilización de trámites administrativos, además de la falta permanente de capacitación del magisterio y, por si fuera poco, los bajos sueldos que perciben la gran mayoría de los maestros.

El sistema escolarizado básico en México, contempla tres niveles educativos como son el Preescolar, Primaria y Secundaria.

LA EDUCACION MUSICAL EN PREESCOLAR

La clase de educación musical en la escuela básica en el nivel Preescolar fue implementada en la década de los sesenta, bajo el rubro de “Cantos y Juegos”, actividad que permaneció durante treinta años. A principios de los noventa, las autoridades educativas decidieron quitarla del programa, argumentando la carencia de pianistas para acompañar a la educadora, cuya misión era la de cantar y bailar con los niños durante la sesión. Como puede observarse, es lamentable en primer lugar, que el maestro de música sea el simple acompañante de piano de la educadora y en segundo, que la actividad haya desaparecido en este importante nivel educativo del niño.

EN PRIMARIA

La educación musical en la escuela primaria la podemos dividir en dos partes: la oficial y la privada. En la escuela oficial o de gobierno ha pasado a un segundo plano de importancia dentro del programa. En la capital del país, muy contadas escuelas cuentan con la actividad que sólo se imparte del cuarto al sexto grados. Hay que añadir que la mayoría de las escuelas no cuentan con instrumentos musicales, por lo que el alumno de escasos recursos, debe adquirir el suyo.

Dentro de la escuela primaria privada ocurre todo lo contrario. Cabe destacar que el concepto de obligatoriedad de la educación musical, no ha sido desviado del decreto presidencial. Se cuenta con un programa que ha sido enriquecido y

actualizado mediante la aplicación de modernas técnicas pedagógicas importadas que han permitido el verdadero desarrollo armónico. Han integrado acciones como el sensibilizar, coordinar, improvisar o componer, que no están contempladas en el programa oficial.

EN SECUNDARIA

Este es el único nivel donde la actividad de música forma parte del programa de educación artística integrada que ha estado presente durante varias décadas. Sin embargo, no se imparte en todos los planteles del país debido a la falta de presupuesto para contratar maestros. Se cuenta con un programa oficial con objetivos bien definidos. Asimismo, cabe destacar la buena calidad del nivel de enseñanza y la variedad de materiales didácticos disponibles.

Dentro de los propósitos con los que cuenta el programa podemos mencionar el que los alumnos desarrollen sus capacidades de expresión, valoren los diversos lenguajes y géneros musicales, así como el aprender a tocar diversos instrumentos musicales.

PROGRAMA DE EDUCACION ARTISTICA EN SECUNDARIA

A lo largo de los tres grados de secundaria, es necesario abordar el programa de educación artística de manera integral con los jóvenes. Al maestro se le otorga una mayor libertad para administrar de manera eficiente sus recursos. A través de la asignatura de EDUCACION ARTISTICA se pretende el desarrollo de los aspectos de expresión, apreciación, comunicación y sensibilidad estética a través de la valorización de los diversos lenguajes artísticos, diseñando y aplicando diversas estrategias didácticas basadas en las tradiciones artísticas populares.

LA DOCENCIA ARTISTICA ESCOLAR

Para llegar a una auténtica profesionalización en México de la docencia musical escolar, se necesita que el Gobierno retome el decreto presidencial de Lázaro Cardenas como una de las tareas fundamentales por atender. Lo anterior, dado que las nuevas estructuras académicas que se han establecido, y de las cuales difiero en lo personal,

pretenden llevar a cabo una **“Educación Artística Integral”** impartida desde el nivel preescolar hasta la secundaria que se escucha bien, pero que es muy ambicioso ya que en la década de los ochenta se quiso implantar y fracasó. El objetivo consiste en que el maestro de grupo imparta la actividad artística. El problema es que normalmente los 200 días de clases impartidas no le alcanzan al maestro para cumplir con su programa básico, entonces pregunto ¿en qué momento va a impartir el área artística?

La idea resulta poco comprensible y difícil de llevar a cabo ya que primero se tendría que capacitar al magisterio, después ampliar el horario de clases y, por último, aumentar el presupuesto.

Es importante señalar que la gran mayoría de los profesores de grupo son egresados del Sistema de Escuelas Normales. Recientemente el 18 de mayo de 1992, el Presidente de la República propuso crear la Carrera Magisterial a fin de lograr la profesionalización a través de mejorar constantemente la capacidad académica, didáctica y artística, de todos los maestros del país. El programa de EDUCACION ARTISTICA incluye actividades de desarrollo artístico interrelacionado que pueden ser individuales o de grupo.

PERFIL DEL DOCENTE MUSICAL ESCOLAR

Por lo que respecta a los Maestros de Música que laboran en planteles oficiales y privados de educación básica de la ciudad de México, se reconoce que casi en su totalidad éstos ejercen sin título profesional. En México existen tres instituciones que tienen la Licenciatura en Educación Musical, sin embargo cuentan con un promedio de 12 alumnos que cursan la carrera de los cuales sólo 1 ó 2 salen titulados por generación. La deserción se debe a diversas causas, entre las que se encuentran los bajos salarios que perciben los maestros y la falta de estímulos de escalafón laboral para elevar su profesionalismo. En contraste, las carreras de instrumentista y composición se encuentran saturadas, ya que en el ámbito laboral comercial son más solicitados.

Esta situación justifica la urgente necesidad de apoyar y fortalecer las tareas de capacitación, actualización y superación profesional de los maestros de educación

musical escolar. Es necesaria la creación de Comités de evaluación Artístico-Pedagógicos como instancias consultivas que apoyen el diseño y ejecución de los programas escolares en especial el de música, con la elaboración y distribución de materiales didácticos impresos, instrumentos diversos, aparatos de sonido, etc. Asimismo, es necesario establecer intercambios musicales escolares a través de encuentros, festivales y concursos.

Hablar del perfil o características que debe reunir un maestro de educación musical, es referirse a la disponibilidad para estar frente al grupo; el alto grado de tolerancia; su sentido humanitario y común; su respeto por la personalidad del educando; su vasto conocimiento musical; la capacidad de retro aprendizaje y, sobre todo, el amor por compartir sus conocimientos con los alumnos.

PREPARACION DEL MAESTRO DE MUSICA

- PEDAGOGIA GENERAL
- DIDACTICA GENERAL

TÉCNICA

- PSICOLOGIA EDUCATIVA
- DIDACTICA GENERAL
- DIDACTICA MUSICAL
- COROS
- CONJUNTOS ORQUESTALES
- HISTORIA DEL ARTE

CULTURAL

- HISTORIA DE LA MUSICA
- CULTURA GENERAL

La importancia de la constante capacitación del maestro de música deberá reflejarse en la motivación y dedicación de sus alumnos en la clase o en los conciertos. La clase de música debe ser planeada con antelación enriquecida con diversas actividades y dinámicas que permitan tanto al alumno como al maestro disfrutar juntos la sesión.

La actividad creadora del alumno va permitir al maestro utilizar todos sus medios para llegar a la composición.

MODELO DIDÁCTICO DE INTEGRACIÓN ARTÍSTICA

MÓDULOS			
PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
ARTES PLÁSTICAS	MÚSICA	TEATRO Y LITERATURA	
El arte y la sociedad	El arte y la sociedad	El arte en el teatro	
Las Artes Plásticas	La Música	El arte de la Palabra	
La forma y sus elementos	Prácticas rítmicas	Expresión y apreciación	
Principios elementales	Notación Musical	La actuación y la palabra	
El Color y las texturas	Estudio de la Flauta	Escenografía y Vestuario	
Composición Plástica	La Voz y el Coro	El Verso	
Historia de la Plástica	Historia de la Música	Historia del Teatro	
El Arte Popular Mexicano	Música Mexicana	El Teatro Mexicano	

METODOLOGIAS MUSICALES APLICADAS EN MEXICO

Entre los métodos musicales que actualmente se aplican en mi país, puedo mencionar el Sistema de Orff que introduce al alumno a la rítmica, sonido y palabra de manera práctica y creativa; el método Kodaly que innova la manera de gesticular el lenguaje musical coral; el Willems presenta un material didáctico sistematizado por grados. Existen otras propuestas musicales interesantes como son el método Tort, que consiste en adaptar el lenguaje musical académico al lenguaje musical popular; el Yamaha y el Suzuki, que utilizan el lenguaje académico aplicado a sus propios instrumentos.

CONSIDERACIONES FINALES

En estas últimas décadas, la educación artística y en especial la musical en la escuela básica en México –tanto en primarias como en secundarias– ha ido perdiendo importancia debido a los diversos factores ya expuestos. Sin embargo, ahora pareciera volver a ser reconsiderada como actividad necesaria y obligatoria para el gobierno del “cambio”, sin embargo ha sido lo contrario. Por tal motivo, un grupo de Educadores Artísticos Escolares nos

hemos dado a la tarea de defender la enseñanza artística al fundar el **Centro Cultural expresarte**, espacio que nos permite tener la libertad de desarrollar propuestas pedagógicas viables por todo el territorio nacional por el bien de las presentes y futuras generaciones.

Agradecemos profundamente a la revista **Conservatorianos** por brindarnos la oportunidad de exponer nuestro punto de vista de la problemática por la cual atraviesa la EDUCACIÓN ARTÍSTICA en México con la esperanza de que despierte inquietudes para ser reflexionadas ya que juntos lo haremos mejor.

RENÉ VILLANUEVA PEZET

Folklorista y educador musical, realizó sus estudios musicales en la UNAM y paralelamente de danza con Alicia Alonso y Amalia Hernández, además de Psicología y Pedagogía. Ha sido profesor de educación musical en diversas escuelas y ponente en múltiples cursos sobre esta materia, de la que ha sido asesor en distintas áreas gubernamentales y artísticas de México y Latinoamérica. Coordinador de diversos proyectos culturales, representante artístico del grupo “Los Folkloristas”, coeditor del Compendio del Medio Artístico y editor de la revista *Expresarte*. Actualmente es director del Centro Cultural *Expresarte*.

Niña interrumpida en su música (1660)

Jan Vermeer van Delft