

REVISTA
DE INVESTIGACIÓN
Y PEDAGOGÍA
DEL ARTE,
FACULTAD DE ARTES,
UNIVERSIDAD
DE CUENCA;
NÚMERO 1,
ENERO-JUNIO DE 2017.
ISSN 2602-8158.
COPYRIGHT © 2017.
ARTÍCULO DE ACCESO
ABIERTO CON LICENCIA
CREATIVE COMMONS
ATTRIBUTION

NOTAS SOBRE UNA EXPERIENCIA METODOLÓGICA EN EL TRATAMIENTO DE LA MÚSICA ECUATORIANA EN LA DOCENCIA EN CONSERVATORIOS DE QUITO / NOTES OF METHODOLOGY AND EXPERIENCE IN THE TREATMENT ECUADORIAN MUSIC IN TEACHING IN QUITO

ZILIA MARRERO CASTILLO

Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito / zilia.marrero@yahoo.es

RESUMEN: La falta de un sistema y de una dosificación de la música ecuatoriana en la enseñanza de los conservatorios en el país, desde los cursos iniciales, es una problemática que está vigente en la actualidad. El presente artículo trata de resolver esta situación mediante una propuesta de abordaje para todas las materias que contempla la malla curricular de los conservatorios estatales, en los niveles de básica, bachillerato y superior, con una dosificación para cada curso de la asignatura Lectura Musical, y sugerencias metodológicas a partir de la experiencia de la autora en conservatorios de la ciudad de Quito, donde aplicó un método de estudio de los ritmos cubanos en la enseñanza del solfeo desarrollado en conservatorios de la ciudad de La Habana en los que ejerció la docencia durante 30 años.

PALABRAS CLAVE: música ecuatoriana, enseñanza, conservatorios, metodología, dosificación.

ABSTRACT: The lack of a system and a dosage of Ecuadorian teaching music conservatories in the country, from the initial course, is a problem that is currently in effect. This article attempts to resolve this situation through a proposed approach to all subject matters that the curriculum of state conservatories in the levels of basic, high school and higher plus a dosage for each course of the music and of course reading methodological from the experience of the author in conservatories in the city of Quito and the application of a method of studying Cuban rhythms in teaching music theory at conservatories of Havana suggestions in which he served for 30 years.

KEY WORDS: ecuadorian music, knowledge, conservatories, methodology, dosage

RECIBIDO: 26 de octubre de 2016. **APROBADO:** 12 de diciembre de 2016.

1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho que, en el Ecuador actual, “la enseñanza del solfeo, se trabaja utilizando métodos extranjeros que fueron elaborados en una realidad diferente a la nuestra, cuyos

elementos socioculturales no corresponden a realidades cercanas a nuestra realidad; no existe una guía elaborada desde nuestras propias raíces, razón suficiente para proponer la elaboración de un texto de solfeo sustentado y contextualizado a través de ritmos tradicionales de compositores ecuatorianos que introduzca al alumno de manera gradual en la lectura musical y a su vez en la elaboración de su propia identidad cultural” (Pucha, 2013: 2).

El autor antes citado, basó su tesis en la propuesta de un método de solfeo para primer año del nivel técnico del Conservatorio de Loja. Cabe preguntarse: ¿acaso los niveles anteriores de básica y bachillerato no necesitan también incluir la música nacional en sus programas? Además, ¿es solo una necesidad de la asignatura Solfeo? Problemáticas como las que introducen estos cuestionamientos, son las que se pretenden abordar en este trabajo.

La enseñanza de la música en Ecuador se concentra esencialmente en los conservatorios estatales que existen en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Babahoyo, Esmeraldas y Machala, los cuales funcionan con niveles de básica y bachillerato. También existen Colegios Bachilleratos en Arte en las provincias de Chimborazo e Imbabura, en los cuales los estudiantes reciben sus clases de enseñanza general desde el 8° grado, además de las correspondientes a la música. Recientemente, se reestructuraron, como unidades educativas independientes, los Conservatorios Superiores de Música en las ciudades más importantes (Quito, Cuenca y Loja), con nivel de tecnológico. Existen también conservatorios particulares de música en todo el país. Y se enseña música como especialidad en algunas universidades privadas.

Los conservatorios públicos concentran las mayores matrículas de estudiantes; por este motivo, la atención de esta investigación se centrará en estas instituciones; también porque las privadas tienen la potestad de estructurar su malla curricular de acuerdo a la oferta que brindan y los estudiantes seleccionan cuál corresponde a sus intereses, también muy específicos.

Este artículo no propone un método ni una malla curricular, sino una reflexión sobre el tema y sugerencias que desde la experiencia de la autora en conservatorios de la ciudad de Quito, podrían tenerse en cuenta para una labor de perfeccionamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2. DESARROLLO

Resulta pertinente citar *in extenso* la consideración que sigue:

La educación es la interacción humana en la cual, sobre la base de un potencial biológico, seres humanos con la mediación de otros, se apropian de la cultura que los constituye en la clase peculiar de ser humano que son, tanto en el sentido colectivo como en el personal, para crear su propia versión particular de la misma, que es su personalidad. Esa apropiación-mediatización genera las competencias humanas (significados, destrezas, actitudes) que se requieren en esa particular colectividad para ser miembro de ella y reproducirla en su estructura, fines y “buen” funcionamiento, y transformarla a tono con los cambios que se producen en el entorno natural y cultural. La existencia y buen funcionamiento de la sociedad (estado de salud) está en directa relación con la educación. Decimos que la educación es de “calidad” cuando persigue ciertos fines sociales que estimamos valiosos y los logra de manera creativa, eficiente y efectiva. La calidad de la educación es relativa a los valores y fines sociales a los que sirve. [...] La estrategia principal [...] es la creación de un plan de estudios o currículo, que fomente el desarrollo humano integral del educando. [Villarina, s/f, s/p]

Si articulamos este criterio sobre la educación con las siguientes palabras de la musicóloga ecuatoriana Ketty Wong: “la población de un país también se encuentra conectada a través del consumo musical y las discusiones sobre el valor artístico y estético de los varios estilos de música nacionales” (2013), es comprensible la necesidad de que los músicos se formen, si lo hacen académicamente, con los conocimientos sobre la música universal y su legado histórico, pero también con los relativos a la cultura nacional. El futuro músico necesita apropiarse de toda la riqueza que proporciona lo tradicional, lo folclórico y lo popular que conforman la cultura de su país, para integrar la mayor diversidad de información posible y así obtener una madurez que le permita interpretar obras pertenecientes al patrimonio nacional, además de comprender el proceso evolutivo cultural de su nación; esto independientemente de la especialidad musical a que vaya a dedicarse en el futuro.

2.1 Desde los cursos iniciales

El aprendizaje de la Música debe iniciarse desde edades tempranas y así está concebido en el Sistema de Enseñanza Musical en Ecuador en los Conservatorios Estatales, que

comienzan con cursos iniciales desde los seis años. Desde este nivel, debe comenzarse la relación con la música nacional. El canto forma parte de las destrezas que se desarrollan en el nivel inicial; por tanto, dentro del repertorio de canciones que se enseñan a los pequeños con el fin de trabajar la entonación y la rítmica, de introducir los nuevos medios sonoros y de aplicar una dinámica motivadora, deben incluirse canciones infantiles, por supuesto, pero también algunas apropiadas en cuanto al lenguaje (musical y literario) que pertenezcan al folclor ecuatoriano. Igualmente, en las actividades de expresión corporal —que tiene entre sus objetivos desarrollar el pulso, el acento y el ritmo, ser un medio de exteriorizar las diferencias entre los distintos matices y registros, emplearse como vía para trabajar la coordinación y ser una forma de dinamizar y motivar a los pequeños en estas edades— se sugiere utilizar temas musicales provenientes del folclor ecuatoriano, tanto en su forma tradicional como en arreglos más actuales donde se fusionen con otras tendencias de la música contemporánea y popular. Esto irá familiarizando al niño (futuro músico) con estos ritmos, lo acercará tempranamente a su identidad, de manera inconsciente, y le propiciará informaciones someras sobre las canciones que escuchan e interpretan: compositor, título, género al que pertenece..., siempre con un lenguaje apropiado a la edad.

2.2 Lectura Musical en el nivel básico

Una vez comenzado el nivel básico, se recomienda que desde el 1er año, en la materia de Lectura Musical o Solfeo, se introduzcan los géneros de la música tradicional popular ecuatoriana, a través de lecciones de estudio. Los géneros deben dosificarse de acuerdo al nivel de complejidad metro-rítmica y melódica de cada uno, comenzando por los más sencillos. Se sugiere trabajar al menos un género por quimestre comenzando en el 2° del 1er año de básica, de manera que el niño tenga una cierta base para el abordaje musical.

Al realizarse el estudio de un ritmo nacional, el docente deberá informar a los estudiantes de las características más importantes del mismo, es decir, la zona geográfica de su procedencia, si es bailable o no, su carácter, época de surgimiento. Así también de las características propiamente musicales, entre las cuales se definirá la célula rítmica básica del género, escrita en notación musical, que deberá ser leída por los niños, y se trabajará aplicando la metodología que se orienta en la asignatura: adiestramiento de las dificultades de entonación y rítmicas que presente el tema, convertido en lección de estudio, así como el aspecto interpretativo indicado mediante el lenguaje musical de signos y términos. Si el tema tiene texto, como generalmente sucede, se procederá, después de solfeada, a cantarla con el

texto también. El docente puede acompañar la interpretación de los estudiantes al piano u otro instrumento armónico.

A continuación, conviene exponer un ejemplo de lección de estudio basada en un género folclórico ecuatoriano, que está incluida en el *Método Música Maravillosa* para Curso Inicial del Conservatorio Privado Mozarte de la ciudad de Quito y que fue usado por la autora para un 1er nivel de básica en su 2° quimestre (véase Ejemplo musical 1).

Ejemplo musical 1. Yaraví

(Fuente: *Método Música Maravillosa*, Ediciones Mozarte, Quito, 2005.)

En 2° curso de básica, la autora utilizó el siguiente ejemplo del género sanjuanito, también del *Método de Música Maravillosa*, que se reproduce (véase Ejemplo musical 2).

Ejemplo musical 2. Sanjuanito

(Fuente: *Método Música Maravillosa*, Ediciones Mozarte, Quito, 2005.)

Para el 3er curso se escogió el género de la tonada, con el tema más representativo, *La Naranja* (véase Ejemplo musical 3).

Tonada

La Naranja

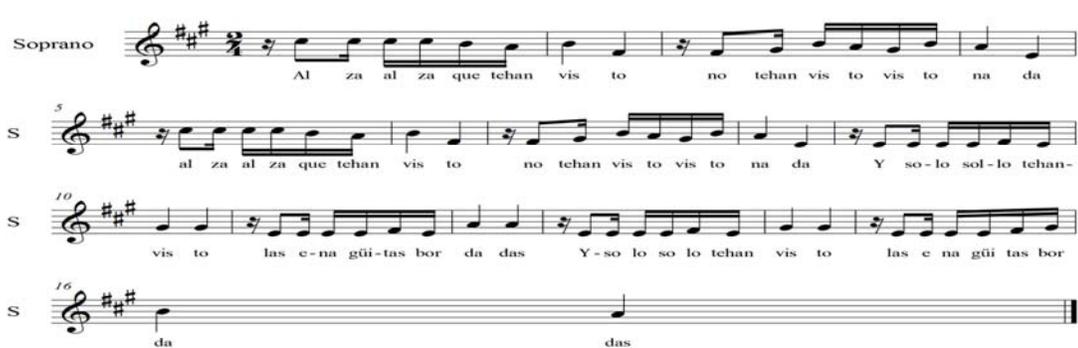
La na - ran - ja na - ció ver - de, el tiem - po la a - ma - ri - lló - o.
 Tan bo - ni - ta, tan se - ño - ra, tan que - ri - da pa - ra mi - i.
 Da - me la na - ran - ja, mi bien, Da - me la na - ran - ja, mi a - mor.
 Da - me la na - ran - ja que quie - ro go - zar.

Ejemplo musical 3. *La naranja*

(Fuente: *Método Música Maravillosa*, Ediciones Mozarte, Quito, 2005.)

Para el 4º curso, la autora escogió el género del alza y su tema más representativo, *Alza que te han visto*, que se reproduce también (véase Ejemplo musical 4). En este caso, después de estudiar el género y analizar la música, de trabajarla rítmicamente, de solfearla y de trabajar el ritmo con el texto, se cantó y enseguida se orientó a los estudiantes escuchar la grabación de la canción original y analizarla armónicamente, determinando los acordes utilizados para tocar en su instrumento la parte correspondiente, de manera que en el grupo se interpretó la canción conformando un conjunto musical integrado por los instrumentos que ejecutaban los estudiantes.

Score Alza

Soprano Al za al za que tehan vis to no tehan vis to vis to na da
 5 al za al za que tehan vis to no tehan vis to vis to na da Y so - lo sol - lo tehan -
 10 vis to las e - na güi - tas bor da das Y - so lo so lo tehan vis to las e na güi tas bor
 16 da das

Ejemplo musical 4. "Alza"

(Fuente: *Método Música Maravillosa*, Ediciones Mozarte, Quito, 2005.)

2.3 Análisis metodológico

Como se puede apreciar, se escogieron estos géneros para cada nivel teniendo en cuenta las características y complejidad de la música:

- a) El yaraví está en 6/8, presenta figuraciones muy sencillas y está basado en escala pentáfona tipo Do.
- b) El sanjuanito presenta la figuración de corchea con puntillo y semicorchea, y es pentáfona basada en la escala tipo Do, igualmente.
- c) La tonada presenta compás de 3/4, con figuraciones de negra con punto corchea y contratiempos en la entrada de motivos y semifrases. Presenta tres secciones; es decir, forma ternaria, por lo que es más extensa. Por esa razón, se decidió trabajarla en este curso.
- d) El alza presenta figuraciones sincopadas y con contratiempos, con mayor complejidad rítmica, obviamente; está en la tonalidad de La M.

2.4 Reflexiones metodológicas

Si en cada nivel se trabajan dos géneros a través de canciones que serían lecciones de estudio, en los 6 años que abarca la enseñanza en la actual malla curricular de niveles básico y bachillerato, al término del proceso formativo se habrían trabajado o enseñado doce géneros musicales y sus temas más representativos, lo que se continuaría en el nivel tecnológico con otros ritmos más complejos o temas de mayor complejidad rítmica y melódica, aunque pertenezcan a géneros ya estudiados.

En cursos superiores, como es de esperar, la información que el docente transmita al estudiante será más abarcadora: incluirá el formato instrumental que interpreta cada género a estudiarse, el análisis tanto de la forma musical como el literario...; incluso, en algunos casos, podrá orientarse al estudiante que investigue estos elementos a manera de trabajo independiente.

De la misma manera, si el docente dispone de medios para reproducir música, una vez solfeada la canción tradicional, puede hacérsela escuchar a los estudiantes interpretada por músicos o agrupaciones representativas del país, o incluso en arreglos modernos del tema.

2.5 En Apreciación Musical

En la materia Apreciación Musical, que estará incluida en la nueva malla curricular para conservatorios de música en el nivel básico y bachillerato (estructurada por docentes

que representan a los conservatorios del país) y que se aplicará el próximo curso lectivo, deberán estar incluidos contenidos de historia de la música ecuatoriana, partiendo del estudio de la época prehispánica, de los instrumentos musicales de este período, de las distintas culturas que fueron conformando las raíces del país y su identidad, de los géneros musicales tradicionales de Ecuador, utilizando videos a través de los cuales los estudiantes puedan apreciar los bailes, la vestimenta de los bailadores, el medio en que surgen y se desarrollan estos ritmos y el conjunto instrumental que los interpreta. Se sugiere que estos conocimientos se impartan condensados en un curso del nivel bachillerato, pues, independientemente de que los hayan ido conociendo en Solfeo y leyendo su música, en esta materia tendrían una visión más abarcadora y profunda de sus características, y debería potenciarse el objetivo de diferenciar auditiva y visualmente cada uno, además de ofrecer un enfoque historiográfico de los mismos.

Dentro de esta materia, la autora sugiere la realización de un taller en los grupos de 11 años de edad, en que los estudiantes usen la vestimenta que se lleva al danzar e interpreten cada uno de los géneros musicales ecuatorianos, dada la diversidad y el pluriculturalismo de la nacionalidad ecuatoriana y cuanto puede este taller aportar también a los propios músicos y profesores de música, entre los cuales existe a veces desconocimiento al respecto de estos aspectos.

Dependiendo de la infraestructura con que cuenten las instituciones, de haber posibilidades, podrían existir juegos didácticos informáticos en que los chicos de 8 y 9 años puedan ubicar, al escuchar una canción típica y representativa de géneros tradicionales, la zona geográfica de procedencia y también vestir al intérprete o bailarín con el atuendo adecuado.

2.6 Organología

Otra actividad que debieran tener los estudiantes, en una materia llamada Folclor o Taller de Folclor (que podría ofertarse con un curso de duración), sería el estudio de instrumentos de este tipo, principalmente dentro de la familia del instrumento principal que estudia cada alumno; es decir, si estudia Guitarra, podría aprender a tocar el bandolín y también el charango, que aunque no es ecuatoriano, sí es andino. Si estudia un instrumento aerófono, podría en esta materia o taller aprender a tocar la paya, el pífano, la ocarina, la quena. Si estudia Percusión, debe incluirse la marimba y el bombo

esmeraldeños, el bombo legüero, que también se emplea en la música andina, y así con los restantes casos particulares.

Dentro del programa de estudio de esta materia, la autora sugiere se incluyan Talleres de Instrumentos Artesanales, uno, puede ser confeccionando Payas a partir de Carrizos, otro, de confección de Ocarinas de Cerámica y otro de confección de Instrumentos de Bambú, tomando iniciativas de artesanos Nacionales de Cuenca y Guayaquil respectivamente.

2.7 Repertorios de música tradicional

De igual forma, los ritmos de la música tradicional y popular de Ecuador deben aparecer en los repertorios a interpretarse en la disciplinas de Música de Cámara, Ensamblés, Coros y Orquestas de los conservatorios, de manera dosificada metodológicamente, o sea, según el nivel de complejidad musical y seleccionando adecuadamente tanto los géneros como las canciones, dando prioridad a los temas antológicos pero también incluyendo otros menos conocidos del repertorio nacional, de acuerdo a los compositores y sus estilos, desde los primeros años de estudio.

2.8 Instrumentos

En los programas de cada uno de los instrumentos se sugiere igualmente que esté incluido en cada quimestre el estudio de una obra del repertorio nacional. Sus géneros deberán estar dosificados de acuerdo al nivel técnico interpretativo de las obras representativas, pero de manera que cada estudiante, al culminar los estudios del nivel bachillerato, haya tocado todos los géneros, teniendo en cuenta que muchos no continúan los estudios en el nivel superior, sino que, lamentablemente, resuelven estudiar otras carreras. El propósito, entonces, es cerrar con el bachillerato todo un proceso de formación culturalmente rico.

2.9 En el nivel tecnológico

En los conservatorios de nivel tecnológico, en la disciplina de Historia de la Música, debe incluirse no solo asignaturas dedicadas a la música universal sino también a la historia de la música ecuatoriana, cuyo programa debe contener lo expuesto en párrafos anteriores, pero además profundizarse en la vida y obra de los compositores ecuatorianos

de todas las épocas, en la historia de la enseñanza musical en Ecuador, en el análisis de obras académicas y populares hasta la actualidad, con la muestra de videos, audiciones, el manejo de partituras; y así también debería incluirse el estudio de otras personalidades del arte y la cultura ecuatoriana, enmarcándolos en su contexto sociocultural e histórico, toda vez que cada manifestación artística es parte de un proceso cultural mayor, con significativas señas de identidad.

En la materia de Formas y Análisis Musical se sugiere, al abordarse los conocimientos referentes a las estructuras de motivos, semifrases, frases y períodos, no solo utilizar ejemplos de la música académica sino también partituras de música tradicional ecuatoriana que claramente sirvan para que los estudiantes comprendan los conocimientos planificados. De igual forma, al enseñarse las formas binaria y ternaria simples, sería conveniente tener, entre los ejemplos a analizar, tanto partituras como audiciones, bien de música universal, bien de temas de la música tradicional ecuatoriana, indistintamente.

En la asignatura de Armonía Popular también podrían tomarse, como ejemplos para el análisis, temas representativos de la cultura ecuatoriana que ilustren el proceso armónico que se esté abordando, en tanto contenido de estudio, además de otros géneros de la música latinoamericana, caribeña, norteamericana y europea, como habitualmente se sugiere en programas de estudio procedentes de otros países y que se emplean en la enseñanza musical en Ecuador.

2.10 Actualización de los docentes

Este trabajo propone la realización de Capacitaciones sobre Historia de la Música Ecuatoriana para los docentes de las instituciones de enseñanza musical, a fin de resolver el vacío de conocimientos que muchos de los actuales profesores tienen debido al déficit de estos temas en los planes de estudio de los conservatorios durante años, e incluso por la prohibición de interpretar la música nacional que en décadas pasadas caracterizó la política pedagógica de estos planteles, para que puedan asumir la enseñanza de la música tradicional, folclórica y popular con una base sólida desde cada una de las especialidades.

Por último, se sugiere seleccionar partituras de un tema representativo de cada uno de los géneros musicales tradicionales del Ecuador, de los que aparecen recopilados en los dos tomos del texto *Lo mejor del siglo XX. Música ecuatoriana*, de Oswaldo Carrión, como repertorio para desarrollar cuanto se propone en este artículo. Los docentes podrán

valerse de estas obras, seleccionar las apropiadas, de acuerdo al nivel de los estudiantes, para reducir las o arreglarlas según el instrumento de que se trate o el formato instrumental o vocal a que se destine, e integrarlas paulatinamente a las bibliografías de las mallas curriculares de los conservatorios estatales de música de Ecuador.

3. CONCLUSIONES

Se ha demostrado con la propuesta antes explicada que es posible incluir en los programas de las materias que se imparten en los conservatorios de nivel básico, bachillerato y superior del país, el estudio de la música nacional, cada una desde sus perspectivas, y de esta forma crear un ciclo de profundización en el aprendizaje de los diferentes ritmos, géneros y temas tradicionales, populares y folclóricos de Ecuador.

El estudiante de música solfeará, escuchará, conocerá las características, la función y el origen de cada uno de estos géneros; interpretará esos temas, por lo que inevitablemente lo involucrará de manera directa en su manera personal de asumir la rica historia cultural de su país. Esto, sin dudas, acrecentará su amor por la música y las tradiciones nacionales y contribuirá a formar un músico más completo, sea un futuro intérprete, arreglista, compositor, productor, docente o investigador musical.

4. BIBLIOGRAFÍA

Carrión Oswaldo (2002). *Lo mejor del siglo XX. Música ecuatoriana*. Editorial Duma. Quito, México, Bogotá.

Diccionario esencial de la lengua española (2006), Real Academia Española. Espasa Calpe, Madrid, España.

Eco, Umberto (1998). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. GEDISA S. A. Barcelona, España

Guerrero González, Pablo (2004-2005). *Enciclopedia de la música ecuatoriana*. CONMÚSICA y Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana: 1462-1470.

Hernández Sampieri, Roberto. Fernández, Collado Carlos. Pilar Baptista, Lucio (2010). *Metodología de la investigación*, 5ta Edición. The McGraw-Hill Companies, Inc. D. F. México.

Kovalenko, Natalia. (2005). *Música maravillosa*. Ediciones Mozarte. 2ª edición. Quito. Ecuador.

Pucha Sivilsapa, José Aníbal (2013). “Elaboración de un Texto de Solfeo sustentado en ritmos ecuatorianos, para el primer año del nivel técnico del Conservatorio Salvador Bustamante Celi de Loja”. Tesis de Maestría. Universidad de Cuenca.

Villarina Jusino, Ángel R. (s/f). *El currículo orientado al desarrollo humano integral*. Universidad de Puerto Rico.

Wong Ketty (2013). *La Música Nacional: Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador*. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quito, Ecuador.