

**EVALUACIÓN
DEBATE 2014**

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MÚSICOS PROFESIONALES

José Fermín Enrique Rueda Hernández
Emilio Casco Centeno
Nadia Borislova Borislova

Introducción

En tiempos actuales donde la educación ha transitado por diversos cambios y revisiones es importante evaluar lo que se está haciendo para propiciar una cultura musical amplia en nuestro país. en torno a los programas curriculares y al quehacer profesional de los músicos en las escuelas desde la educación básica así como los niveles de educación superior.

El músico profesional ha sido parte integral del cambio en el ejercicio de la docencia, no sólo en su desempeño laboral en los conservatorios así como en las escuelas de música integradas a las universidades mediante su aportación en la conformación de los programas y planes de estudio, sino además en las políticas universitarias que han generado una nueva forma de integrarse a la vida académica, educativa y cultural de nuestro país.

Palabras claves. Arte, aprendizaje, enseñanza, educación, evaluación, música, profesión, sociología.

Justificación

Vivimos una actual revisión de proyectos educativos en nuestro país. Los programas educativos han sido analizados en los distintos niveles, sin embargo no existe un plan nacional que inserte a las artes como materias fundamentales para dichos niveles educativos. Como músicos profesionales es importante incidir en la cultura musical en la que estamos inmersos, proponiendo programas educativos y directrices para transformar las materias artísticas promoviendo una cultura musical amplia que no sea producto del consumismo, el cual afecta la creatividad y la capacidad analítica así como un verdadero desarrollo intelectual y artístico de los alumnos.

EVALUACIÓN DEBATE 2014

En un pasado reciente, los integrantes del gremio de las artes, no contaban con una forma de evaluación en su desempeño laboral, artístico y académico, por consiguiente para los músicos tampoco existía una integración en los proyectos que institucionalmente incentivaban al resto de las demás profesiones, como participes de los estímulos y becas al desempeño académico, así como a otra serie de beneficios, para obtener ascensos y mejoras en su remuneración económica, por lo que es importante evaluar, qué se está haciendo respecto a las políticas en materia de educación musical, para cambiar el rumbo e incidir en lo que se quiere lograr mediante este quehacer profesional en la sociedad.

El quehacer artístico no era entendido aún en el ámbito universitario, las ciencias sociales, exactas o duras, han diferido en contraste con las ciencias humanas y artísticas, así el resto de las profesiones han catalogado a los músicos como entes románticos que se prestan para la bohemia, que amenizan la fiesta de bienvenida, graduación o fin cursos. Pero ¿por qué han tenido este concepto las demás profesiones, respecto a los músicos? En parte es una interrogante que da origen a esta investigación, con el fin de analizar cómo se encuentra esta profesión en nuestro país y cuál es la cultura musical que impera en estos momentos no sólo en los niveles básicos sino además en las universidades.

Metodología

En este trabajo de investigación se retoman aspectos de un estudio más amplio en el que se analizó la profesión de músico desde una perspectiva de la sociología de las profesiones. Con una metodología cualitativa para tal efecto se realizó una serie de entrevistas a músicos profesionales que aportaron un punto de vista de los aspectos a indagar: La función social del músico profesional y su impacto en la educación así como el papel de la música en la sociedad.

El tema de la profesión del músico es muy amplio, en él puede encontrarse el músico popular que se desempeña en la tradición y formación parcial el cual no necesariamente realizó estudios sistemáticos en alguna institución acorde a este fin, el músico aficionado que puede tener ciertos conocimientos musicales pero que no se dedica de tiempo completo al ejercicio profesional y al músico con preparación académica que tiene una formación profesional y se ha dedicado a

EVALUACIÓN DEBATE 2014

ejercer este quehacer percibiendo una remuneración económica por ello. Así el estudio se orientó a enfocarse a una investigación sobre la percepción de los músicos respecto a la función social del músico profesional.

Tenemos una cultura que es la que nos identifica como país, y dentro de ella una serie de rasgos que compartimos con otras culturas que han influido en nuestra conformación cultural. La música como parte integradora de nuestra identidad producto de la fusión del mestizaje y el contacto con otras artes, es difícil comprenderla si no nos avocamos a analizar cuál ha sido el camino recorrido de lo que hoy nos define como seres humanos que estamos en constante interacción con los distintos grupos sociales, pero también como grupo profesional que ejerce la música, y que en ese terreno del quehacer intenta la formación más acabada, integrando los conocimientos artísticos, sumados a los intelectuales y técnicos que puedan incidir en generar músicos que integren una educación musical más amplia que impacte en nuestra educación y formación cultural general.

Luchamos por una producción musical digna, no consumista que sea valorada por su contenido y no por la propaganda generada por quienes tienen el control de los medios de información al alcance de la gran mayoría de ciudadanos. El músico en este sentido de interprete debe estar atento a que es lo que aporta a esta sociedad y que reproduce como medio a agente de cambio. En la educación el músico tiene la oportunidad de generar cambios para una cultura que sea valorada como propositiva y no propicie el consumismo como cultura dominante.

Si bien desde el origen de la fundación de los primeros conservatorios musicales se vio la necesidad de establecer un lugar para aprender y cultivar el arte musical, aún no se había establecido el sentido de la formación musical como lo entendemos hoy día. En sus orígenes la creación del conservatorio de música se decía que iba a “favorecer al bello sexo” cuando por las tardes luego de sus quehaceres se reuniera para aprender el arte musical. (Dultzin, 1982; 17).

EVALUACIÓN DEBATE 2014

En la actualidad ya no se tiene la misma concepción de lo que es el quehacer musical en nuestro país. Hay quienes opinan que esta formación musical se hace presente mediante la superación que han buscado quienes en ella se desarrollan a través de la profesión.

“La actividad de músico es una actividad social, todos los músicos, hacemos nuestro trabajo de frente a la sociedad”(EM7)

“De superación constante”(EM1).

“De la enseñanza y aprendizaje que finalmente es ahí donde verdaderamente uno demuestra si uno ha nacido para ser maestro o para ser un, un profesionalista en un, un instrumento que por ejemplo muchas veces, tengas total dominio esto no significa que puedas ser un buen maestro”(EM8).

Otros piensan que la sociedad está perdiendo su dirección en torno a la cultura musical, por lo tanto es allí donde los músicos profesionales deben incidir mediante su creatividad siendo reflexivos.

“De reflexión, de catalizador, de conector en una sociedad que pierde el sentido de dirección, de autonomía y creatividad” (EM2).

Es importante señalar que la información en el tiempo de los conciertos es muy importante, al respecto los sujetos entrevistados hacen mención a los conciertos didácticos, donde se pueda argumentar porqué una obra lleva el desarrollo de una parte, o dos o tres movimientos, qué sugiere

EVALUACIÓN DEBATE 2014

la forma rondó, concierto o sonata etc. Lo que les permitirá desarrollar un gusto por la música culta y una educación hacia este tipo de música dándole este sentido a la formación del músico en un término social de facilitador.

“Para que la ciudadanía la llegue a comprender y buscar continuamente ese tipo de audiciones comentadas, eso es muy importante, la música comentada, experimentar con varios conciertos, donde se están preparando, ese si tiene obligación el Gobierno y apoyarlos para que se lleguen a formar la seguridad en ellos educar a la todos desde la niñez musicalmente habrá cumplido por qué entonces llegaran al conservatorio ya no con los ojos cerrados, si no ya van con toda la seguridad que les gusta” (EM3).

“Si partimos de que un buen músico no necesariamente es un buen docente y viceversa tendríamos por empezar quienes quieren ser maestros y quienes quieren ser músicos y pagarle lo adecuado, lo conveniente para que vivan felices con lo que quieren hacer. Hacer buena propuestas” (EM4).

“Si pero [...] básicamente tendrían que hacer escuelas donde nos permitiéramos tener más apertura con los niños y con los jóvenes, que no sea un sistema escolarizado difícil de acceder y donde sea un, sacrificio ir a hacer música como hace muchos años” (EM12).

“Tiene que seguirse preparando para seguirle ofreciendo ya al público, eh, los músicos que son profesionales deben prepararse profesional siempre no pensar que ya llegaron, la música es como los libros, nunca terminamos de tocarla, ejecutarla como los libros nunca terminaríamos jamás de leer todo lo que existe” (EM8).

“Pues el mismo que el de todos lograr avanzar individualmente hasta donde se pueda eh, y no es alguien que tenga que trabajar de manera colectiva no, es alguien está luchando,

EVALUACIÓN DEBATE 2014

buscando salir adelante no, con sus propios medios y hasta donde se pueda, donde sea posible lograr contribuir con un grano de arena a esa, a esos avances culturales” (EM5).

Otras opiniones manifiestan la importancia de crear escuelas de música donde se perciban los valores humanos y estéticos como fruto de esta formación musical.

“Escuelas con modelos que den frutos, que den derrama de resultados básicamente, este, es necesario maestro, si es necesario más en nuestra población que adolece indiscutiblemente de una concepción de valores, de valores humanos, no valores estéticos, ni de valores de otra naturaleza, de valores humanos” (EM6).

El análisis y la reflexión son constantes en la carrera musical, por esto es importante la formación de los músicos en estas áreas del conocimiento para que aunado a la creatividad se pueda impactar a la sociedad en general.

“La carrera, la carrera o la actividad de artista, la actividad de músico es una actividad social, todos los músicos, hacemos nuestro trabajo de frente a la sociedad hay gente que tiene vocación musical y hay gente que tiene vocación para médico, hay gente que tiene vocación para panadero, ó para lo que sea y yo creo que hay que estimular esa vocación musical lo que sucede es que el alcance que tiene por ejemplo; un pianista como Jorge Federico Osorio que para mí es uno de los mejores pianistas mexicanos, el alcance que tiene tocando un concierto de Beethoven, en la sala Netzahualcóyotl lo pueden oír dos mil gentes pero si lo comparamos eso con el alcance que tiene el ultimo cancionero de moda que vende millones, entonces da la impresión que Jorge Federico es un ser inútil para la sociedad por que el otro está vendiendo millones de discos, mientras que Jorge Federico puede vender que diez mil, veinte, veinte mil vamos a suponer cien mil eso no es nada a nivel cuantitativo pero a nivel cualitativo es muy importante entonces la existencia de una gente como él, o gente parecida a él, es que la calidad que nos está privando”(EM7).

EVALUACIÓN DEBATE 2014

Como parte de la enseñanza integradora es importante la formación de músicos conscientes de lo que necesita la educación musical dentro de las aulas, no solo en los niveles básicos, donde la materia de música no ha sido valorada como una materia formativa de orden estético, sino como una materia de entretenimiento que sólo se remite a practicar algún número para las fechas cívicas o festejos escolares y fin de cursos.

En opinión de los entrevistados, la preparación debe ser constante, sin pensar que es el final de la carrera la obtención de un título.

“yo considero que de alguna manera la educación nunca esta quieta no, siempre es un, algo que sigue, que tiene un movimiento continuo” EM3).

“Si yo creo que lo mueven, creo que, lo que creo lo que deben de mover en primer instancia es su deseo de llevar la cultura no, por tratar de este de variar la manera de pensar no, a través de la elocuencia de las artes no, por su propuesta ideológicas o por sus propuestas de la belleza misma de su propuesta del arte de la música y ya después su consecuencia será su percepción de honorarios su desarrollo laboral no, yo creo que por encima de su percepción económica debe estar la honestidad del artista de llevar la cultura no, para la sensibilidad para a educación de la gente y el aprecio de los valores musicales. Me doy cuenta que simplemente en la capital hay muchos más alumnos que espacios para estudiar quiere decir que a pesar de todo, sigue habiendo una gran, digamos vocación musical, claro que tiene sentido” (EM8).

Los sujetos entrevistados manifestaron que es importante la inclusión a los programas de educación infantil con mayor flexibilidad donde los niños no se sientan presionados por la rigurosidad de las materias que en forma tradicional se impartían. Existe una vocación por las artes en nuestro país, y en particular por la música, por lo que es importante generar espacios donde se puedan preparar formalmente los músicos de una manera profesional.

EVALUACIÓN DEBATE 2014

El papel de la música en la sociedad

La música como las demás artes forma una parte importante dentro de la cultura de todo ser humano, en mayor o menor medida de acuerdo a la sociedad en que se desarrolle, dependiendo de su contexto, educación o preparación a la cual haya accedido. Por medio de la música podemos abrir nuevas posibilidades de interpretar el mundo que nos rodea a través del manejo del lenguaje musical, podemos externalizar nuestras emociones y comunicarnos con los demás siempre y cuando entiendan nuestro lenguaje. También está la percepción de quienes sin conocer a fondo el lenguaje musical están siendo atraídos por lo que escuchan, esto es como aquellos que sin saber pintar, no conociendo la técnica de la pintura, del color, ó de la perspectiva, son atraídos por la obra y les causa impacto y genera ciertas emociones.

En la educación ha sido una actividad importante sobre todo en los ciclos de educación preescolar para colaborar en el desarrollo de los infantes sobre todo mediante la actividad lúdica que fomente la motricidad y el ubicar a los niños en su espacio físico temporal reconociendo su cuerpo y su entorno.

Al respecto los entrevistados manifestaron que existe una necesidad social de fomentar la educación a edades muy tempranas para favorecer la educación integral no solo en los niños sino en general despertando la creatividad en todos los niveles de escolaridad.

“Es la necesidad de que a los niños hay que enseñarles arte desde pequeños, hay que enseñarlos a bailar desde pequeños, hay que enseñarlos a pintar desde pequeños, hay que darle cierta libertad para que ahí se expresen como quieran hacerlo, estaremos formando hombres, ahora sí, útiles a la sociedad, deberían en todas las escuelas poner todos los días en las mañanas música propia para los niños que, después de estarla escuchando empiecen a silbarla a entonarla entonces si estaríamos haciendo una labor muy efectiva y luego darle una audición” (EM3).

EVALUACIÓN DEBATE 2014

Como actividad gratificante, la buena música debería estar al alcance de la mayoría de las personas a través de conciertos didácticos y de la música académica, fomentando no solamente la sala de conciertos sino en los lugares más cercanos a los oyentes

“El papel de la música en la sociedad debería de ser, no es pero debería de ser de la formación integral del individuo de proporcionarle placer, proporcionarle un gusto, una diversión no, de proporcionarle diferentes actividades no, de he, así como hay una gran cantidad de tiendas centros comerciales, debería de haber una gran cantidad de agrupaciones musicales y de conciertos de formas de música desde lo que consideramos lo más popular hasta artístico más abstracto y más denso y más este[...] debería de haber una amplia gama no, debería de haber más opera, por ejemplo, mas este, conciertos de orquesta etcétera no, he tenemos aquí muchos músicos y pocas veces escuchamos a los músico de acá si no que estamos esperando que vengan músicos de fuera y sobre todo del extranjero no, entonces he pues por ahí va más o menos” (EM5).

Algunos sujetos entrevistados opinan que se debe fomentar la vocación en aquellas personas que tienen las habilidades musicales y tienen cierto gusto por la música para mejorar en la elección de las profesiones artísticas, facilitando mediante cierta orientación vocacional para escoger las carreras artísticas como se hace con las profesiones de medicina leyes, biología, etc.

“Yo no sé, cuál sería la respuesta exacta pero evidentemente hay eh, en la sociedad contemporánea hay una gran cantidad de vocaciones [...] yo creo que hay que estimular esa vocación musical [...] todos esos músicos van a tener, una fuente de trabajo, y esa fuente de trabajo está en las orquestas, en los grupos cámara, etcétera en las escuelas y eso existe también, debe existir” (EM7).

Por otro lado como profesionales de la música tenemos que luchar por ubicar esta profesión a pesar de la competencia con los medios electrónicos y con los medios de comunicación que sobre valoran la producción de música comercial al vapor que es en la mayoría de los casos desechable.

EVALUACIÓN DEBATE 2014

En contraste no brindan espacios suficientes para ofrecer un concierto en vivo en horarios donde la población tiene mayor acceso a ellos y en la mayoría de los casos no cuentan con programas culturales incluyendo la música académica.

En opinión de algunos sujetos entrevistados, el papel de la música en la sociedad es la de generar valores artísticos auténticos, ya que los medios masivos de información no los plantean.

“Sus propuestas de la belleza misma de su propuesta del arte de la música y ya después su consecuencia será su percepción de honorarios su desarrollo laboral no, yo creo que por encima de su percepción económica debe estar la honestidad del artista de llevar la cultura no, para la sensibilidad para a educación de la gente y el aprecio de los valores musicales” (EM8).

Despertar sentimientos en ella para que no cierre su corazón y se vuelva frío, que su entorno sea más agradable y alegre. (EM1).

“Pues que desarrolle verdaderos valores artísticos, o sea y a pesar de que a veces el medio que no es suficiente desarrollar verdaderos valores artísticos, y bueno, y entonces tratar de hacerlo de esa forma. Si, ah en realidad no si es completamente es muy importante, hacen falta escuelas en realidad, o sea sería bueno de que, de que diría yo de que en cada municipio, no solo escuelas,[...] o sea empezar desde la base, pero hay que pensar en que siempre uno ahí educa, eso de que se dice que no que yo reflejo nada más la realidad eso es falso completamente, siempre, siempre uno es un prisma, o sea el arte un prisma mediante el cual se cataliza todas esas propuestas y todo” (EM9).

EVALUACIÓN DEBATE 2014

Conclusión

Los profesionales de la música debemos buscar los vínculos para ser agentes de cambio participando en la conformación de programas de educación musical en los niveles básicos medio y superior en nuestro país para generar esa cultura musical que deseamos para nuestros niños y jóvenes de México. Las opiniones de los profesionales entrevistados coinciden en la necesidad de plantear nuevas formas de enseñanza que aporten esta cultura musical con valores que formen a los alumnos en una educación amplia e integral, no consumista ni atada a las propuestas que se escuchan en los medios de información dominantes.

Referencias bibliográficas

ANSERMET, Ernest, *Escritos sobre la música*, Idea musical, España, 2000.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
Mercado Laboral de profesionistas en México, Desagregación regional y estatal de la información, Tercera parte volumen II, 2000-2006-2010.

BAQUEIRO, Gerónimo, "Música" Revista Mexicana, No.7, año 1930, Reimpresión Facsimilar CENIDIM, INBA. 1995.

BRENNAN, Arturo, *Cómo acercarse a la música*, CONACULTA, Editorial Plaza y Valdés, S.A. de CV. México, 1998.

CARPENTIER, Alejo, *Ese músico que llevo dentro*, Alianza Editorial, Madrid, S.A, 1995.

CLEAVES, Peter, *Las profesiones y el Estado*. Jornadas, El Colegio de México, 1985.

CARTER, Harman, *¿Cuál es la Historia de la Música?*, Editorial Novaro, México, 1998.

EVALUACIÓN DEBATE 2014

CHÁVEZ, Carlos, *Hacia una nueva música*, Colegio Nacional, México, 1992.

DAHLHAUS, Carl, *La idea de la música absoluta*, Idea books, S.A. Barcelona España, 1999.

DESPINS, Jean Paúl, *La música y el cerebro*, Editorial Gedisa 1986, 3ª edición Barcelona, 2001.

DÍAZ BARRIGA, Ángel, *Empleadores de Universitarios, Un estudio de sus opiniones*, Centro de Estudios Sobre la Universidad, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 1995.

DUBAR, Claude- PierreTripier, *Sociologie des las professions*, Colection "U" Sociologie, Editeur, Armand Colin, Paris, 2010.

ELLIOT, Philip, *Sociología de las Profesiones*, Editorial Tecnos, Madrid, 1975.

FERNÁNDEZ Pérez, Jorge A, et.al. *Profesión Ocupación y trabajo, Eliot Freidson y la conformación del campo*. Ediciones Pomares S.A. Barcelona- México. 2007.

FISCHERMAN, Diego, *La música del siglo XX*, Editorial, Paidós, Buenos Aires, 2002.

FREIDSON, ELIOT "La teoría de las Profesiones. Estado del Arte", en revista *Perfiles Educativos*, tercera época, vol. XXIII, México, 2001.

FREGA, Ana. *Música para maestros*, Editorial, Grao de IRIF. SL. Barcelona, 2001.

GARCÍA, Roberto, *Visiones sonoras*, Siglo veintiuno, editores, CONACULTA, México,2001.

GREDIGA Kuri, Rocio et-al. *Políticas Públicas y Cambios en la Profesión Académica en México*, Universidad Metropolitana, 2002.

GUTIÉRREZ Heras, Joaquín, *Notas sobre notas*, Compilación de Consuelo Arredondo, CONACULTA, Dirección general de publicaciones, México,1998.

HARMONCOURT, Nikolaus, *Dialogo musical*, Paidós, Barcelona- Buenos Aires-México, 2001.

HELGUERA, Luis, *La música contemporánea*, Editorial, Tercer milenio, CONACULTA, México, 2000.

HEMSY De Gainza, Violeta, *La educación Musical frente al futuro*, Sociedad Internacional de Educación Musical. Editorial Guadalupe 1993.

HEMSY De Gainza, Violeta, *Fundamentos Materiales y Técnicas de la Educación Musical*, Editorial Ricordi, Americana , Buenos Aires, 1997.

HIRSCH Adler, Ana, "Construcción de una escala de actitudes sobre ética profesional". *Revista Electrónica de Investigación Educativa*,(2005) 7 (1). Consultado el 12 de 08 de 2012, en:<http://redie.uabc.mx/vol7no1/contenido-hirsch.html>.

LANGP, Henry. *Reflexiones sobre la música*, Editorial Debate Pensamiento, Madrid, 1998.

LÓPEZ De Arenosa, Encarnación, et-al. *Educación Artística en la Primaria*, Editorial Real Musical, Madrid, 1997.

LÓPEZ, Roberto, *Crónicas de la Música de México*, Editorial Lumen Argentina, 2001.

MEJEROVICH, Clara, *Mujeres en la Creación Musical de México*, CONACULTA, Siglo veintiuno, editores, México, 2000.

MENA, Yolanda-Geramendi, Jaione, "Las Prácticas del profesorado de música", Editorial Grao De irif,sl Barcelona España, en *Eufonía* vol.31, 2004

MORENO, Yolanda, *La composición en México en el siglo XX*, CONACULTA, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, México, 1996.

ORTA, Guillermo, *Temas de música*, Joaquín Porrúa, Editores, S.A.de C.V, México, 1998.

PACHECO, Teresa y DÍAZ BARRIGA, Ángel, (Coord). *La Profesión, Su condición social e institucional*, Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM, Editorial, Miguel Ángel Porrúa, 2000.

EVALUACIÓN
DEBATE 2014

RODRÍGUEZ Vázquez, Lucero. *Del Oficio A La Profesión*, Buap, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2005.

ROWELL, Lewis *Introducción a la Filosofía de la Música, antecedentes históricos y problemas estéticos*, Editorial Gedisa, S.A. 1999.

REYES Palma, Francisco, *El arte en la vida social*, ANUIES, Editorial Trillas, México, 1982.

SALAZAR, Adolfo. *Historia de la Música en México*, Editorial FCE. Fondo de cultura económica México, 1997

STAKE, Robert, E, *Investigación con Estudios de Caso*, Madrid; Morata 1998.