

Apuntes para la Didáctica desde relatos de Educación Musical

Mesa temática 1. Integración de enseñanza, investigación y extensión en el nivel superior: condiciones, prácticas y contextos. Rupturas o continuidades ante el contexto de pandemia.

Rut Leonhard

ISM- Universidad Nacional del Litoral

rutleonhard@gmail.com

Pablo Lang

ISM- Universidad Nacional del Litoral

plang@ism.unl.edu.ar

Gustavo Omega

ISM- Universidad Nacional del Litoral

gustavoomega2@gmail.com

Lía Zilli

ISM- Universidad Nacional del Litoral

liarzilli@gmail.com

Resumen

El presente trabajo aloja desde la escritura colectiva, multiplicidad de voces y preocupaciones didácticas que, frente a los acelerados cambios que se producen en los escenarios educativos actuales, nos interpela en la formación de docentes de música; y que, situadas en el ISM – UNL (Santa Fe) reconstruyen inquietudes surgidas de una investigación en dicha universidad.

La investigación titulada «Prácticas docentes situadas de estudiantes del ISM. Una exploración sobre las capacidades artístico-musicales adquiridas y su potencial desarrollo», se desarrolló entre 2019 y 2021 en el marco del PAITI (Programa de Promoción y Apoyo a la Investigación en Temas de Interés Institucional). Desde allí, la siguiente ponencia intentará componer o entretejer algunas cuestiones que emergieron de dichas búsquedas (lecturas, intercambios, entrevistas, conversatorios) y que refieren a la formación universitaria de estudiantes (futuros profesores de música). Así mismo, se compartirán algunas prácticas y experiencias -que impactaron desde dicha investigación- y, a modo de dispositivos de formación docente fueron desplegadas durante las cátedras de Didáctica de la Educación Musical (DEM) en torno a la creación de Productos Musicales y Culturales.

Con la idea de *cartografía* y la posibilidad de hacer *rizoma* (Deleuze y Guattari, 1980 y Rodríguez Quiles, 2018), cada una de las voces traman e interconectan algunas

preocupaciones entre música y educación y se centran en torno a: la revisión de obstáculos epistemológicos que portamos los educadores o que construyen los alumnos y que emergen en las situaciones de las prácticas docentes como representaciones musicales, buscando su detección y superación (Leonhard y Quintana, 2021); en segundo lugar, el desarrollo de habilidades profesoras narradas a través de postales para pensar la formación en el oficio docente (Lang y Sierra, 2021); algunos gestos en el enseñar música que interrogan relaciones entre escuchar-disfrutar, arriesgar-desarmar, convivir-vincular desde un enfoque artesanal como tercera preocupación (Zilli y Ferrero, 2021); y finalmente algunas transformaciones posibles -producto de la configuración de propuestas híbridas de enseñanza de la música- y que articuladas con las culturas digitales contemporáneas alientan nuevas dimensiones de contenidos, formas y formatos (Omega, Vergara y Porta, 2021).

Los aspectos antes mencionados irrumpieron como verdaderas excusas para interpelar las prácticas y experiencias de la formación docente, y permitieron revisar las propuestas didácticas de la formación universitaria bajo la forma de creaciones, composiciones y diseños de productos culturales. Es por ello, que se concretaron propuestas musicales y pedagógicas en torno a la ideación de diversos ciclos de cortometrajes, complejos virtuales de escape room musicales y series de podcasts en cada una de la DEM.

En palabras de Maggio (2012), la alteración de las formas narrativas, se presenta como una nueva tendencia o fenómeno cultural contemporáneo que marca las producciones. Considerar el diseño de productos culturales, al igual que los tubérculos y raicillas del rizoma, admite implicar diversos modos de conectar, desmontar, alterar, y desafiar la enseñanza musical como una real oportunidad de “hacer el mapa” y revisar la formación de docentes.

Palabras claves: formación docente, educación musical, didáctica de la música

1. Apuntes desde la dimensión epistemológica

Concebir la Educación Musical en tanto transformación y actualización, sugiere la cristalización de un complejo y contingente sistema que, en tanto saberes, métodos, objetos, discursos, territorios, sujetos, influencias y teorías, se someten a un proceso de traducción científica, con el sentido de avanzar en la producción de conceptos, saberes y herramientas metodológicas coherentes con la autenticidad de su objeto y los dilemas del presente, que constituyen un saber en permanente movimiento y cambio, es aquí, donde aparecen dos conceptos en tanto formas de pensar y practicar que son campo y territorio.

Analizar las múltiples dimensiones que componen a la formación profesional docente es involucrarnos en una trama de objetos que demandan la atención, en tanto problemática compleja. Allí abordamos el conocimiento disciplinar y focalizamos en lo epistemológico del mismo, entendiendo que toda práctica profesional refiere a las representaciones, elaboraciones, recortes teóricos, visiones y hasta interpretaciones que se evidencian en el hacer y pensar.

Dialogamos con distintos textos y observamos que algunos conceptos se nos muestran controversiales y polémicos, y en cada vuelta o giro por definirlos, no se agotan, sino que, se vuelven enriquecidos, mostrando una complejidad mayor (Kohan 2015, p.211). La indagación sobre el concepto Campo de la Educación Musical para designar al interior del mismo los Territorios de la Educación musical, se presenta como un desafío en tanto diversidad de posturas, que yuxtaponen, solapan y hasta colocan como sinónimos a los mismos. Asumimos la aceptación de una profundidad variable, refiriéndonos a un objeto que presenta una pluralidad de creencias, de diferente signo, parcialmente compatibles e incluso incompatibles (Camilloni, 2001, p. 20-22).

Tomamos la visión desarrollada por Souto para hablar del Campo entendido como un sistema complejo o conjunto de procesos, elementos y sujetos diversos interrelacionados, con el fin de producir sucesos singulares y acontecimientos que transcurren en un espacio-tiempo y ambiente, más allá de ellas mismas (1996, p. 131), destacando que esa realidad compleja no está configurada por objetos aislados, sino que los mismos están constituidos en un campo subyacente, en el que se producen interacciones de los objetos y actores que habitan ese espacio.

En esa interrelación podemos observar tensiones y posicionamientos diversos, que conlleva a la vinculación y confrontación con los paradigmas ideológicos, didácticos y pedagógicos vigentes, aportando visiones, propuestas metodológicas y prácticas específicas al estudiar el interior de los mismos. Visibilizar los debates puede constituirse en un obstáculo epistemológico para la delimitación actual del campo, no obstante, colocar en agenda la percepción de la cuestión y sostenerla en el tiempo mediante la investigación, permitirá producir teoría, indagar sus posibles aplicaciones y analizar su presencia en las prácticas. Todo ello permitirá responder interrogantes que el contexto actual demanda para la formación de nuevos perfiles en la Música y en la Educación Musical. Tramamos desde esta visión, la concepción de territorio (Vicari, 2016), para reflexionar sobre la formación del educador musical y en él, sus saberes y prácticas profesionales. Asumimos las preguntas acerca de los territorios en los que los maestros de música deben convertirse en expertos, para poder moverse con soltura e idoneidad en el guiar a otros (p. 116). Ello nos ubica en los territorios del enseñar, crear y pensar; aparecen así tramados los conceptos de campo

refiriéndose a la música y de territorio al ámbito del desenvolvimiento y desplazamiento del maestro de música.

Elegimos tres autores para ampliar y revisar los conceptos que se complementan, Chaparro Amaya (2016, p. 163 -170) quien asume el territorio como los movimientos, las articulaciones, las velocidades, las composiciones y las intensidades en las que los haceres respecto del arte se van constituyendo, Lindon (2000) que complementa la idea al expresar que en esos haceres en vínculo con el arte y los modos de organizar la experiencia sensible, configuran el territorio; definiendo que, en las relaciones entre territorio e individuos se construye la territorialidad (p.11) y cerramos con Magallanes quien expresa que las individualidades entretejidas en una producción artística revelan las relaciones y modos que tensionan la búsqueda para ser lo que se es. Allí, a través de la fijación, intensificación, desconexión, mutación, transmutación podemos observar cómo esas experiencias comprendidas como proceso devienen y configuran un territorio (Magallanes, 2013a, en Magallanes y otros 2015, p. 253-256).

Alertar sobre estas y otras cuestiones es hacer visible *“una verdad incómoda”* (Leonhard, Quintana, 2021) que nos impulsa a la indagación, análisis y reflexión para penetrar así, en las concepciones que sustentan nuestras prácticas profesionales que en muchos casos y por desconocimiento se construyen como un enredo de genealogías que forman parte de la constitución de la base epistemológica del objeto que se pretende enseñar.

2.Apuntes desde la formación de Profesores de Música

En nuestro trabajo nos propusimos indagar en las representaciones que los estudiantes del Profesorado de Música (ISM-UNL) tienen acerca de su propio oficio profesional, de la música en tanto práctica cultural y objeto de enseñanza, y otros temas relevantes para reflexionar en torno a la formación de Profesores¹.

Para ello realizamos entrevistas a 7 estudiantes avanzados de la carrera, elegidos con algunos criterios de distinción como el género, la edad, su localidad de nacimiento, rendimiento académico, perfil, entre otros. Nos propusimos releer las palabras transcritas a partir de las entrevistas de más de una hora realizadas con cada estudiante. Allí, intentamos buscar aquello que los estudiantes mencionan con cierto “pudor” o como lo que raya el límite

¹ La metodología pautada y algunos desarrollos teóricos toman sustento de la tesis doctoral del autor de esta ponencia, Dr. Pablo Lang, titulada *(A)cerca de la música: variaciones entre la música y su transmisión en el ámbito escolar* (2018, UNER) y su libro *En el nombre de la música: problemas entre música, enseñanza y escuela* (2020, UNL).

de lo que puede ser escuchado; por ejemplo, que alguno de ellos se siente “engatuzado por la formación” (*sic.*).

Las imágenes que estos estudiantes desplegaron en el marco de las entrevistas acerca del ingreso, de la relación entre la formación profesional y la formación para el trabajo, la música, la enseñanza y otros aspectos más, fueron colectados en un ensayo titulado *Lo inconfesable: postales para pensar (en) la formación* co-escrito con el Profesor Nicolás Sierra y publicado en el “Primer dossier de educación” de la Revista del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (RISM N° 18).

En dicho ensayo, “Lo inconfesable” es el título de una colección de postales que construimos con Sierra al modo de unas representaciones visuales que operan como metáfora de aspectos relevantes para la reflexión vinculada a la formación de Profesores. La última postal realiza un importante esfuerzo de distinción entre las figuras de “músico” y “profesor de música”, proponiendo al mismo tiempo, el desarrollo de 5 ejes fundamentales (o habilidades profesoras) para pensar la formación del Profesor de Música.

Los aportes de estas reflexiones producidas en el marco de la formación de Profesores de Música -desde la Didáctica Específica-, pueden aportar algunas luces a los desarrollos teóricos de la Didáctica General en tanto “el cultivo de ciertas “habilidades profesoras” para el trabajo profesional educativo.

Esta ponencia pretende comunicar algunos aspectos relevantes de la metodología de trabajo en la ejecución de las entrevistas y socializar las reflexiones particulares respecto de las 5 habilidades profesoras desarrolladas en el artículo antes mencionado.

3. Apuntes desde mutaciones e hibridaciones

La disrupción digital de las últimas décadas acarrea el desarrollo de una nueva ecología cognitiva, que, con incipientes cambios, mutaciones y configuraciones híbridas derivadas, nos interpela a reformular prácticas. En diálogo con esta emergente realidad mediática de convergencia (Jenkins, 2008), desde la Educación Superior nos vemos interpelados a rediseñar contenidos, formas y formatos de enseñanza, desde nuevas estrategias interpretativas, la cual conlleva la alteración de nuestras propuestas formativas.

Entre sus principios, toda acción educativa considera la exploración de un territorio simbólico y cultural donde configurarse. Posicionarnos desde la cátedra Didáctica de la Educación Musical (DEM), en el contexto de la cultura digital, implica configurar nuevos itinerarios formativos, acordes con las diversas prácticas y textualidades embebidas en la estructura disciplinar.

Alentados por la mediación tecnológica, con el afán de atender a los marcos operativos de las músicas (que devienen en procesos perceptuales, estético/expresivos, reflexivos y de producción de conocimiento), buscamos la configuración de propuestas didáctico-pedagógicas que preparen a los actores para diversos escenarios educativos futuros.

Enseñar y aprender en el mundo contemporáneo conlleva asumir que la información se encuentra y se potencia en múltiples espacios que alientan a variados marcos metodológicos. Diseñar propuestas de enseñanza articuladas con las culturas digitales, requiere interpelar a la disciplina hacia posibles mutaciones, redefiniciones y desplazamientos que implican la configuración de particulares cartografías en cuanto a las formas de transmisión del conocimiento, los espacios de distribución de la información y experimentación sonoro/musical, los tiempos, los vínculos, los roles, en tanto los múltiples procesos de subjetivación implicados (Omega, Vergara y Porta, 2021).

Además de acelerar múltiples procesos en curso, especialmente la disrupción digital, en términos educativos, la pandemia se presenta como una oportunidad para concebir otras trayectorias educativas. Asumimos el desafío de revisar nuestras propuestas didácticas de formación universitaria y desde allí, posicionados en una dinámica educativa basada en un formato híbrido, direccionamos las mismas hacia otras perspectivas de acción que van mucho más allá de lo meramente tecnológico, por cuanto implican nuevos marcos vinculares, interactivos e intersubjetivos.

Posicionados en un escenario educativo expandido y de aprendizaje pluri-contextualizado, que ensambla en una misma trama o interfaz de enseñanza ambas modalidades de cursado (sincrónica y asincrónica), asumimos una DEM que se problematiza e interroga buscando respuestas, y que luego trama, teje, vincula, diseña e integra nuevos materiales, formatos y soportes para el aula. Desde un enfoque de educación experiencial constructivista, planteamos el desarrollo del programa de la cátedra DEM I, a partir de la ideación de un producto cultural (PC)²: escape room musical digital.

En un entramado de ambientes, lenguajes, medios y narratividades, como un continuo que otorga significación y sentido a la experiencia musical, cada PC procura alentar experiencias sensoriales y estéticas (lúdico/inmersivas), compartidas en un marco de aprendizaje activo. Desde un marco narrativo que conjuga lo ficcional, lo metafórico, lo lúdico y lo imaginativo, en tanto alienta la exploración sonoro/musical, diversos tipos de escuchas y haceres musicales, como tres dimensiones troncales específicas, se procurar

² Bajo la noción de Productos culturales (PC) nos referimos a objetos reales de la cultura y del arte que a en el marco de la didáctica pueden ser asumidos como objetos prácticos de reflexión del hacer, a la vez que teoría para fundamentar su inclusión en una propuesta de enseñanza.

motivar y desafiar a los destinatarios, a resolver colectiva y colaborativamente desafíos sensoriales, cognitivos y creativos, presentados como enigmas o acertijos.

Problematizar prácticas y experiencias de formación docente en torno a los contenidos y los haceres implicados en la enseñanza de la música, requiere implicar a los estudiantes en un proceso creativo, que, a modo de rizoma, alienta el entramado de acciones que abarcan aspectos epistemológicos, tecnológicos, disciplinares y pedagógicos. Como diversos modos de intervención didáctica, se alientan procesos de búsqueda criteriosa de obras musicales, curaduría de información, decisiones y acuerdos curriculares y metodológicos, en tanto el desarrollo de habilidades tecnológicas requeridas para el manejo de diversos software o aplicaciones.

En palabras de Lucarelli (2004, p. 512), una innovación en el aula, supondrá rupturas con el estilo didáctico de epistemología positivista que asume el conocimiento como cerrado o acabado. En diálogo con la autora, consideramos que la producción de objetos culturales, didácticos, artísticos y musicales, enmarcados en el actual ecosistema tecnológico, cultural y comunicacional, afines con las categorías interpretativas desde la cuales opera la DEM, implica aproximarnos a un modelo más integral de educación, que alejado de la didáctica de la transmisión, propone y alienta nuevos contextos, en tanto estrategias heterogéneas.

Como posible y valioso dispositivo de las trayectorias educativas, un emergente ecosistema tecnológico, cultural y comunicacional, nos interpela a permanentes mutaciones e hibridaciones. Se requiere concebir tramas pedagógicas que consideren diferentes modos y estilos de intervención didáctica, a la vez que alienten nuevas oportunidades, formatos, recorridos, herramientas y modalidades de construcción de conocimiento.

4. Apuntes de algunos gestos desde la Enseñanza Musical

Reflexionamos a continuación, sobre la acción de lo que se hace cotidianamente en la enseñanza musical y desde algunos gestos que se habilitan en lo educativo; cuestiones que nos permiten pensar – siguiendo a Bardet³- en un espacio del “entre”:

Entre práctica artística y práctica social a partir de gestos cotidianos y gestos técnicos (...). Pensar entre gestos entonces, permite considerar el cuerpo como una dimensión móvil del pensamiento (...) en la que resultan manifiestos otros modos de pensar, de hacer y de habitar (Bardet, 2018, p. 20).

³ La autora piensa gestos situados desde la danza, y nosotros desde allí lo vinculamos a estas experiencias que convocan a la enseñanza musical desde un espacio de tensiones entre teorías, prácticas y haceres artísticos.

Exponemos a continuación algunos aportes desde la investigación que aquí presentamos, y que nos permiten pensar en gestos que construimos bajo la forma de tres binomios: “escuchar–disfrutar; arriesgar-desarmar; convivir-vincular” (Zilli y Ferrero, 2021) que se desarrollan en “*Binomios en la enseñanza musical. Resonancias desde la formación de docentes de educación general*” publicado en del “Primer dossier de educación” de la Revista del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (RISM N° 18). Es decir, gestos pensados desde el cuerpo como dimensión móvil, que el docente de música puede hacer existir en sus clases desafiando el vínculo entre escuchas y experiencias de disfrute en primer lugar; desde la consideración del riesgo – o aquello no tan explorado- como espacio de oportunidad para la transformación de prácticas docentes en segunda instancia; y desde el desafío de irrumpir en la enseñanza de la música entre un abordaje vincular y humano en sintonía con el convivir en tercer lugar (y que durante la pandemia pudimos desafiar/conocer desde otros lugares).

Es por ello, que situamos inicialmente la problematicidad en torno a la *escucha musical* referida desde los relatos de los docentes entrevistados⁴ a ciertas escisiones entre las experiencias de escuchas en sus trayectos de formación –previos a la formación universitaria- y su falta de vinculación con aspectos sensibles de manera posterior, ya en la carrera docente. Por otro lado, la necesidad de pensar la implicación y compromiso que el docente debe tener con lo que ofrece y con las prácticas que lleva a cabo, y que vinculamos con esa pasión y curiosidad de *prácticas por momentos arriesgadas* (que emergieron en sus voces con la necesidad de romper estereotipos, provocar al otro, probar, incursionar, innovar, errar, equivocarse). Estas cuestiones nos situaron ante el reconocimiento de lo impredecible – y a lo que debiera darse lugar- que se despliega en el acontecimiento educativo, como parte de la segunda problemática. Y ante el tercer binomio construido, se expuso la reflexión en torno a la dinámica creativa de intercambios humanos, que trabaja sobre los *vínculos* y que permite *pensar nuevos espacios* -y otros aspectos atrevidos- en la enseñanza. Espacios con algo más que la simple disponibilidad del estar juntos, convirtiéndose en lugar de encuentro y de conocimiento que se ofrece y comparte; donde los vínculos y las relaciones que se generan entran gestos entre actores y espectadores. Gestos que se tejen a modo de “una ligazón en el encuentro” desde los vínculos “con otros, entre nosotros mismos, y con la formación [...] donde el sujeto crea otros sentidos como composiciones nuevas” (Souto, 2016, p. 247).

Pero abordemos estos binomios desde aquellas voces y en torno a prácticas concretas que surgieron en la Didáctica de la Educación Musical. La idea de forjar desde las

⁴ Cabe mencionar que estas entrevistas se realizaron entre agosto y setiembre del 2020 dentro del proyecto de investigación que los autores de la presente ponencia desarrollaron (2019-2021 UNL).

escuchas ocasiones genuinas de transmisión en la experiencia sensible compartida, nos desafió a interpelar las clases desde la creación de productos culturales (vinculadas a la re-dimensión posible entre aquellas escuchas placenteras, subjetivas y particulares, y aquellas cuestiones que se ponen en juego desde la representación de la música en actividades de audición). Concretamente, la ideación de ciclos de podcasts⁵ -como producciones generadas por los estudiantes- constituyó desde la cátedra una manera alterada de poner a jugar lo pedagógico y lo artístico con dicho producto instalado y apropiado en lo educativo.

Además, esta investigación nos provocó incesantes interpelaciones ante las cuáles la didáctica debió reconfigurarse y situarse (en tiempos y nuevas formas de encuentro, búsquedas sonoras, accesos a tecnologías y plataformas virtuales, adecuaciones a los diversos componentes del podcast: literario, musical y didáctico, entre otros). Una Didáctica que fue invitada a pensarse y transformarse, ya que se dispusieron de otros canales de vinculación y de “enamoramiento” entre las músicas y sus propuestas pedagógicas; entre diversas mediaciones como sostén del afecto y la construcción de conocimientos. Vínculos que nos acercaron performativamente a humanizar y comprender la educación musical como nueva narrativa pensada entre sujetos, actores, lugares, productos artísticos-contextuales- culturales, entre otros emergentes que tejieron hilos artesanales del enseñar.

Incluir gestos que habiliten modos sensibles de la educación estética y artística es responsabilidad de las prácticas que se ponen en juego al momento de enseñar, y a este desafío nos/los invitamos a hacernos/se parte.

Referencias bibliográficas

- Bardet, M. (2018). *Saberes gestuales. Epistemologías, estéticas y políticas de un cuerpo danzante*. Rev. *Enrahonar* 60, An International Journal of Theoretical and Practical Reason pp. 13-28 Disponible en: <https://revistes.uab.cat/enrahonar/article/view/v60-bardet>
- Camilloni, A. (comp.) (2001). *Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza*. Ed. Gedisa.
- Chaparro Amaya, A. (2016). *Enseñar (el afuera de) el arte a partir de Deleuze*. Revista Cuestiones De Filosofía, N°17.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1980). *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Ed. Pre-Textos.
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Ed. Paidós.

⁵ Ficciones sonoras desde algunos músicos/ músicas para la enseñanza especializada de la música, posibles de atender tanto qué músicas se disponen en la enseñanza, como a través de qué instancias se ofrecen.

- Kohan, W. (2015). *Viajar para vivir: Ensayar. La vida como escuela de viaje*. Ed. Miño y Dávila.
- Lang, P. (2020). *En el nombre de la música: problemas entre música, enseñanza y escuela*. Ed. UNL.
- Lucarelli, E. (2004). *Prácticas innovadoras en la Formación del Docente Universitario*. Revista Educação. Porto Alegre – RS, ano XXVII, n. 3 (54), p. 503 – 524, Set./Dez. 2004.
- Magallanes, G. y otros, (comp.) (2015) *Expresiones/experiencias en tiempo de carnaval. Análisis desde las sensibilidades y la estructura social*. Ed. CICCUS.
- Maggio, M. (2012). *Enriquecer la enseñanza: los ambientes con alta disposición tecnológica como oportunidad*. Ed. Paidós.
- Revista del Instituto Superior de Música FHUC – UNL (2021). *Dossier: Cartografías entre música y educación*. Número 18, Disponible en:
<https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ISM/issue/view/874>
- Rodríguez- Quiles (2018). *La música como rizoma. Bases para una educación musical performativa*. Revista Musical Chilena, Año LXXII, enero-junio, 2018, N° 229, pp. 139-150.
- Souto, M. (2016). *Pliegues de la formación. Sentidos y herramientas para la formación docente*. Ed. Homo Sapiens.
- Vicari, P. (2016). *Los territorios de la educación musical. Variaciones filosóficas sobre la formación docente en artes*. Foro de educación musical, artes y pedagogía, Vol. 1 (Núm. 1).