UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

SECRETARÍA ACADÉMICA

MAESTRÍA EN CREACIÓN EDUCATIVA

Música, Re-Encuentro Poiético Educativo

TESIS EDUCATIVA

PRESENTA
Lic. Claudia Isabel Ruiz Campos

DIRECCIÓN:
Dr. José de Jesús Hernández Velasco

COODIRECCIÓN:
Dra. Jacqueline Zapata Martínez

ENERO 2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA ACADÉMICA

Maestría en Creación Educativa

MÚSICA, RE-ENCUENTRO POIÉTICO EDUCATIVO

Tesis de Maestría

Que como parte de los requisitos para obtener el título de
Maestría en Creación Educativa

Presenta:

Claudia Isabel Ruiz Campos

Co-Dirección:
DR. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ VELASCO
DRA. JACQUELINE ZAPATA MARTÍNEZ

DR. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ VELASCO
Presidente — Firma

DRA. JACQUELINE ZAPATA MARTÍNEZ
Secretario — Firma

DR. HÉCTOR MARTÍNEZ RUÍZ
Vocal — Firma

DRA. ANDREA L. LÓPEZ PINEDA
Suplente — Firma

DRA. BETZAVED PALACIOS GUTIÉRREZ
Suplente — Firma

DR. IRINEO TORRES PACHECO
Secretario Académico, UAQ

DRA. MA GUADALUPE FLAVIA LOARCA PIÑA
Directora de Investigación y Posgrado

Centro Universitario
Querétaro, Qro.
Enero, 2016

RESUMEN

El presente texto brindará al lector la oportunidad de vislumbrar las *múltiples posibilidades* dentro de la educación musical básica. A fin de mostrar un panorama en donde el misticismo musical y la creación, sean prioridad y reflejo constante de la indudable condición creadora del ser humano. A través de tres trazos capitulares se desmoronará la confusión común de la educación musical como instrucción sistemática, racional y estructurada; dando paso al abrazo infinito de la creación musical cual poema del alma. En donde la música se convierte en *mousike* y el *encuentro entre maestros* -el maestro de profesión y el maestro por naturaleza (*el niño)*- se transforma en un instante mágico de entrega fraterna. Música, re-encuentro poiético educativo; muestra la importancia de una educación genuina, con respeto a la creación infinita, que permanece lejos de las humillaciones, los frenos, las limitaciones y ataduras. Pues concibe al arte musical como un *lenguaje sublime* de *comprensión in-descifrable*.

Palabras clave: *educación, creación, mousike, re-encuentro, poíesis*.

SUMMARY

This text will give the reader a chance to glimpse at the many possibilities within the basic musical education. In order to show a scenario in which the musical mysticism and creation, will be a priority and a constant reflection of the innate creative nature of human beings. Throughout three chapters, the common confusion of music education, will be demonstrated, as a systematic, rational and structured instruction; enabling the infinite embrace of musical creation as a poem of the soul. Where the music becomes *mousike* and the *encounter between teachers* -the teacher by profession and the teacher by nature (the child) – it's transformed into a magical moment of fraternal surrender Music, poetical, educational re-encounter; shows the importance of a genuine education, with respect to the infinite creation, which remains far from humiliation, brakes, limitations and restraints. For it conceives art as a sublime musical language of decipherable comprehension.

Key words: *education, creation, mousike, re-encounter, poíesis*.

INDICE

AGRADECIMIENTOS 4

OBERTURA 5

CAPÍTULO I 7

MÚSICA, UNA HISTORIA SIN FIN 7

1. *Andantino cantabile* de los primeros tiempos 9

2. *Adagio con moto* de los Pueblos del Oriente 11

3. *Allegro vivace* de Grecia 19

4. *Requiem* Romano, herederos de la Cultura Griega 22

5. *Andante solemne* de la música litúrgica cristiana y la polifonía de la Edad Media. 24

6. *Allegretto con brio* del México profundo 28

7. *Canon stretto* del Renacimiento y *Fuga* Actual 33

CAPÍTULO II 42

PRECIANDO: MÚSICA REENCUENTRO POIÉTICO-EDUCATIVO 42

1. *Preludio*: *Mousike* y el silencio en el aula 43

2. Pensando en poíesis musical 48

3. Re-encontrando *mousike* en la educación 52

3.1 Música como lenguaje universal 56

4. El arte de enseñar, un placer singular 60

4.1 Libertad, apreciando y aprendiendo a alzar el vuelo (improvisación) 64

4.2 Descubriendo creadores y artistas 69

5. *Poíesis* educativa, dulce cantar del alma 73

CAPÍTULO III 76

CREANDO: MÚSICA, EL JUEGO INFINITO 76

1. *Vida:* El corazón de la música 77

2. Viviendo la educación musical actual 80

3. Sonando, el re-encuentro de la *mousike* en el aula 87

3.1 Jugando a hacer música; la originalidad del encuentro 91

3.4 Dejando de ser soñadores, para ser el sueño mismo. 95

PALABRAS FINALES 100

BIBLIOGRAFÍA 102

Nota: Los "términos musicales" utilizados en este temario de ninguna manera pretenden dar un carácter eurocéntrico; sino por el contrario, mostrar el dulce abrazo entre el arte musical y el literario. Haremos uso de cada uno de ellos brindando características y similitudes entre la agógica musical y el paso por cada subtema.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por todas las bendiciones recibidas.

A mis padres por su amor, su sabia educación, y por ser ejemplo de inigualable tenacidad.

A mi hermana, por su alegre compañía y apoyo incondicional.

A mi abuela, por su incansable oración.

A mi futuro esposo, por su comprensión y motivación constante.

A Ricardo y Juan Carlos –hermanos por elección-, por su gran cariño.

A Jaqueline Zapata y José de Jesús Hernández por su paciencia y entrega infinita.

A Betzabed Palacios, Andrea y Héctor Martínez por su valioso tiempo y compromiso.

A Ernesto Martínez, por su mágica creación musical.

A todos los que ya están en el cielo, por su luz y guía.

A todos mis alumnos –sabios maestros de corazón-, por su enseñanza vital.

GRACIAS A CADA UNO, POR SER COMPLICES DE MIS SUEÑOS.

OBERTURA

Música, elemento creador, mágico y único del ser humano; que puede hacernos sentir, recordar y vivir momentos indescriptibles, tiene la cualidad inigualable de expresión, brindándonos equilibrio y armonía con simplemente escuchar el vibrar de unas cuantas notas.

Este escrito, a través de tres trazos capitulares, brindará la oportunidad al lector de vislumbrar las *múltiples posibilidades* dentro de la educación musical básica, a fin de mostrar un panorama en donde el misticismo musical y la creación, sea prioridad y reflejo constante de la indudable condición creadora del ser humano.

El primer capítulo titulado "Música, Una Historia Sin Fin" nos permitirá viajar a través del tiempo, descubriendo las maravillas musicales de la humanidad como parte fundamental de su historia. De igual modo, nos ayudará a comprender la situación actual que vive nuestra enseñanza musical –por instrucción-, pues esclarecerá momentos cruciales donde la música ha desviado su camino; dejando de ser *formadora de seres*, y en su lugar, el ser humano es quien se ha empeñado en *formarla*. Al seguir nuestro viaje musical por los periodos y épocas nos tropezaremos en variadas ocasiones con la belleza artística y musical; sin embargo, también podremos vislumbrar los momentos en los que ha permeado la rigidez y estructuración, trayendo consigo la *pérdida de sentido musical*.[1]

El segundo capítulo "Apreciando: Música Re-encuentro Poiético-Educativo", desmoronará armoniosamente el significado personal del *re-encuentro musical*. Nos situará en una apreciación particular y única, que nos ayude a descubrir la magia de la creación; así como su magna importancia en la educación actual. De igual modo brindará la posibilidad de pensar en *mousike* en lugar de música; para

[1] Haremos referencia a la *pérdida* del *sentido musical* cuando el arte (específicamente la música) ha sido entregado en manos de la sistematización y la rigidez calculable de una técnica como único pilar.

lograr la comprensión y el *permiso* de creaciones llenas de contenido armónico y *des-estructurado*.

Para cerrar el texto nos encontraremos "Creando: Música, el Juego Infinito" el cual abraza sin miedo la creación cual poema del alma, apasionadamente invita a abrir nuestros corazones y dejar a un lado la *mente racional*, dando oportunidad de concebir la música como *formadora,* en rescate *de seres artísticos y creadores – por condición;* dejando atrás la estructuración, organización y codificación extenuante. A través de este trazo se plasmarán algunos *encuentros vivificantes de contenido,* con grupos de educación básica (primaria); en los cuales –los niños, *sabios maestros*- nos permitirá recordar y vivir a su lado, creaciones inigualablemente bellas.

Invitamos al lector a disfrutar del texto como propuesta del *alma*, de la voz interna que suplica ser escuchada; que busca el mágico instante en el que se le permita *re-encontrase,* con su esencia artística y creadora.

Recordemos, que todos y cada uno de nosotros somos por nuestra condición;
seres artísticos y creadores…

CAPÍTULO I

MÚSICA, UNA HISTORIA SIN FIN.

Para esta primera parte será de suma importancia emprender un viaje desde los tiempos más recónditos de la humanidad hasta la actualidad, su paso por cada momento, en el que indudablemente ha hecho música y se ha formado como parte de la misma. Esta historia sin fin, nos concederá el privilegio de vislumbrar el boceto actual del ser humano en su enfoque melódico, a fin de comprender la situación de la educación musical, donde quizá la música ha desviado su camino, dejando de ser *formadora de seres,* y en su lugar, el ser humano es quien se ha empeñado en *formarla*.

El ser humano por su naturaleza social, ha tenido la necesidad de expresarse, por lo que las manifestaciones artísticas se han hecho presentes durante toda la historia de la humanidad. El arte ha cobrado vida en diversas formas, colores, estilos, culturas y periodos; revelando la parte más pura y profunda del *ser-artístico y creador*.

Recorrer la historia de la música, en el contexto de nuestra investigación, ayudará a la lectura de la historia misma de la humanidad a través de sus diversas obras musicales, esclareciendo así uno de los puntos cruciales: el desvanecimiento de la esencia musical, no sólo como signo de expresión, sino como verdadera búsqueda del *ser-artístico y creador* que cada ser humano, sin importar la edad, experimenta.

La historia del arte descrita en los libros, suele restringirse a las denominadas artes visuales o plásticas (esencialmente a la pintura, escultura y arquitectura), dejando otras artes a un lado, como la historia de la literatura, la

danza o la historia de la música, siendo todas ellas objeto de estudio de la historia de la cultura o historia cultural.[2] "El conocimiento de la historia del arte es imprescindible para los amantes del mismo, porque permite seguir su evolución, ayudando a comprender y valorar una obra artística según sean sus precedentes y la relación entre ellos".[3] Sin embargo, lo que buscamos no es dar un panorama general del arte, sino que a través de notas cortas o largas cual partitura musical, ofrecer un trazo de la historia del arte, fijando la mirada en las inspiraciones musicales que dan color a la historia de la misma.

> *"La música no tiene principio ni fin. Esto quiere decir que lo que entendemos bajo el concepto de música no es resultado de inventos ni de descubrimientos personales, sino que constituye desde el principio una función de la naturaleza viva. No se comprendería que la música no fuera, por lo menos, tan antigua como la propia Humanidad"*[4]

Como se menciona anteriormente, existe una gran diferencia entre la música y otras formas de expresión, pues mientras la "materia" de la arquitectura o la escultura son cosas tangibles como el barro, el granito, los metales, la madera, etc., la "materia" de la música es el *sonido*, el cual no permanece, sino por el contrario, se desvanece en el sentir de cada ser humano. Es fácil imaginar entonces que los medios de representación plástica (pintura, arquitectura o escultura) y de fijación de la palabra (la literatura) son incomparablemente más antiguos que los de la escritura o notación musical (partituras).[5] Lo anterior explica que el conocimiento de la historia musical deba apoyarse en gran medida de las representaciones pictóricas, plásticas, escritas, los bordados, o instrumentos musicales conservados.

---

[2] Será importante tomar en cuenta a quiénes van dirigidos la mayoría de estos libros; sobre todo a estudiantes de preparatoria o universidad que estudien alguna carrera relacionada con arte. Estos alumnos quizá sólo deberán saber sutilmente las relaciones entre distintas ramas artísticas y tener un panorama general de la historia del arte, sin embargo, es interesante resaltar el hecho de que la música, la literatura y la danza en algún punto han sido excluidas.

[3] CARLOS GISPERT. *Arte y Música*. Ed. Océano. Barcelona, 1995. p. 1647

[4] Vale considerar lo que dice Fred Hamel y Martin Hurlimann, sin embargo no podemos definir ni conceptualizar a la música pues es creación viva. *Cit*. FRED HAMEL & MARTIN HURLIMANN. E*nciclopedia de la Música*. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1970. p. 103

[5] Tomando en cuenta también, que antes de que la notación musical existiera fue necesario que la escritura se hubiera consolidado.

A pesar de este aparente desvanecimiento en lo que al sonido se refiere, es importante resaltar la intangible permanencia del vibrar de nuestros corazones al ser partícipes de una obra musical, pues nos dicen sin palabras, que quizá la música es el lenguaje más antiguo y genuino que jamás haya y siga existiendo.

Por otro lado, el niño manifiesta esta curiosidad invariable por la creación musical desde muy temprana edad, pues la música como tantas formas de expresión de la inquietud infantil, se plasma en lo cotidiano de la vida humana, de manera espontánea y creativa. Dichas características constituyen la base de las primeras creaciones musicales, creaciones auténticas que nacen del intento más franco e ingenuo de comunicación.

1. *Andantino cantabile* de los primeros tiempos

El movimiento *andantino* dentro de una obra musical representa un tiempo moderado, un poco más apresurado que el caminar de un paseo. Compararemos la los primeros tiempos de la humanidad con el *andantino,* pues es un caminar que se disfruta; el arte y la música forman parte esencial de la expresión, de una comunicación que va más allá del entendimiento racional. Es un gran paseo *cantabile*, como el andar del niño, lleno de voces y melodías que lo acompañan y son partícipes del sentimiento y la vida misma.

El arte primigenio estaba inspirado principalmente en los ritos de vida y muerte. Por un lado la vida estaba representada por el movimiento y el sonido, mientras que la muerte se hacía presente en la quietud y el silencio. Es así como la danza, el canto[6] y los sonidos de la naturaleza se fundían en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento.

[6] El instrumento más antiguo y perfecto es la voz humana, muestra la comunión más grande que existe entre el ser humano y la música, pues forma parte y es formada para dar a luz mágicas creaciones.

Los instrumentos de este tiempo eran fabricados de lo que estaba a su alcance como huesos, cañas, troncos y conchas.

El instrumento más antiguo encontrado hasta nuestros días es una flauta de hueso, la cual según los arqueólogos fue hecha a mano hace unos 35.000 años a.C.[7]

Aun sabiendo de la existencia de instrumentos musicales fabricados desde los primeros tiempos, las manifestaciones musicales del ser humano han radicado en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz.[8] La voz, que sin lugar a dudas ha estado presente como instrumento principal durante toda la historia musical y de la humanidad, que inmortaliza la pertenencia de la creación como característica innegable del ser humano. El simple hablar diario nos hace *cómplices de nuestra naturaleza humana*[9] y el vibrar de nuestras cuerdas vocales resuena en nuestros corazones, dejando escabullirse una breve melodía en nuestro diálogo acostumbrado. Pues es cierto, incluso sin querer, pareciera que imitáramos el canto de las aves, el murmullo de los árboles y el suspiro del silencio. Sin desearlo, seguimos un ritmo y tono específico que define incluso el acento propio de cada cultura, ya que no importa si nos comunicamos en la misma lengua, la entonación de nuestra plática ayuda incluso a reconocer parte de nuestra propia identidad.

"Los hombres primitivos [en lo particular les referiríamos mejor como originarios o primigenios] confiaban en su instinto interno y transmitían sus experiencias a las generaciones futuras."[10] Así los hombres primigenios se dejaban guiar por su instinto, por su sabiduría interna y compartían todo lo que

[7] Un equipo conducido por el arqueólogo Nicholas Conard reconstruyó la flauta con 12 trozos de huesos de buitre dispersos en la cueva de Hohle Fels en el sur de Alemania. Conjuntamente, las piezas componen un instrumento de 22 centímetros con cinco orificios y un extremo agujereado. Tomado de: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/24/ciencia/1245859610.html (10/11/2011)
[8] Cfr. SILVIA SIGAL. *Historia del arte y la cultura*. Ed. Alhambra Mexicana. México, 1991. p. 87
[9] Somos por condición *seres artísticos creadores* y qué mayor evidencia que la voz humana, la cual está presente desde el llanto al nacer, hasta el último suspiro.
[10] GABRIEL PEREYRA. *Musicoterapia, Iniciación, técnicas y ejercicios*. Ediciones Robinbook. Barcelona, 2013. p. 41

consideraban importante. Los primeros creadores se asemejan tanto al niño, de conexión mágica, creación eterna e imaginación constante. Pues al ver al niño actual, podemos vislumbrar aquel ser ancestral que muestra sin saber, o sin querer, la expresión apasionante del instrumento más perfecto: la voz humana; con la cual, emite una cantidad de invaluables melodías que acompañan simplemente su actividad diaria. El niño que canta, baila, juega y ríe nos recuerda sin medida a nuestro ser en plenitud que aún no muere y añora re-memorarnos la belleza de la vida, la belleza de la congénita forma artística de creación.

Sin lugar a dudas desde el arte más antiguo, en el que no existen normas, ni partituras o conceptos teóricos, podemos apreciar la hermosura del mismo, de la comunicación artística como necesidad. Así como el niño que sin parámetros a seguir, sin tener "conocimientos musicales", simplemente como expresión del *ser-artístico y creador* de cada ser humano, manifiesta un carácter primigenio de libertad, de *poíesis*.[11]

2. *Adagio con moto* de los Pueblos del Oriente

Adagio es un movimiento musical que muestra calma, sin ser el movimiento más lento, es agradablemente pausado. Los pueblos del oriente muestran un andar pausado, y es así como comienza la pausa de la creación. Durante este breve recorrido de la mano del oriente, podremos observar el inicio de las normas y parámetros. Las notas, escalas y modos irán dirigiendo nuestra mirada hacia una creación "acomodada" y con un "formato" completamente nuevo.

[11] JAQUELINE ZAPATA. *Educación, Sabiduría y Libertad.* Editorial FUNDAp. México, 2010. p. 7
Poíesis es creación poética, deja pensar, sentir, vivir, crear y dar. En el contexto educativo Jacqueline dice: "La educación deja dar –amor- al mundo, a la humanidad, porque cual po-ética que es, es amor sin condición. Sí, es amor radiante, vida desbordante. Amor de sonoridad musical, de tonalidad apacible, alegremente cordial. La educación, cual metáfora viva del amor, es trazo de sabiduría y libertad po-éticas(s)".

En esta sección viajaremos *con moto*[12] a través de varias culturas, mostrando un impacto de creación en cada una de ellas. Este *adagio* se centrará en la esfera asiática: China, Mesopotamia, India y Egipto, las cuales serán paradas claves dentro de nuestro andar, ya que nos brindaran un amplio bagaje de lo que hasta ahora conocemos como la música "estructurada".

Nuestra primera parada será China, en donde ya tres mil años antes de Cristo se había "estructurado" el primer sistema musical. Ling-Luen (creador del sistema musical) logró fijar, a base de mediciones acústicas, los intervalos más sencillos de octava y quinta. Así llegó, a través de los cálculos matemáticos a la primera escala de cinco notas, la pentatónica.[13] Es precisamente en dicha escala, que se basa aún gran parte de la música china, lo cual la hace inconfundible.[14]

Esta cultura a pesar de dar pauta a la formalidad musical, nos abre una posibilidad especial dentro de su escala pentatónica en la educación musical, ya que en dicha escala, el niño puede tener la libertad total de creación, pues la combinación de los intervalos que surgen de estas cinco notas es muy agradable al oído. Lo más encantador es que durante las improvisaciones logradas a raíz de la escala pentatónica, no es necesario mantener alguna "organización", pues el *orden*, *secuencia,* o *cantidad* de las notas, no son impedimento dentro de la innovación; trayendo así creaciones inimaginablemente bellas, que invitan -*sin miedo*- a seguir experimentando el amor a la sonoridad musical.

China es la primer cultura que pretende tener un acierto en relación al arte musical, sin embargo habrá que poner atención a su aportación, con uno de los "conceptos" iniciales dentro de la historia de la música: *El sistema musical*. Habrá entonces que definir lo que es un sistema: "conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionados entre sí, o bien, un objeto complejo cuyos componentes

[12] Con movimiento, pues no pretendemos que sea un tratado de historia musical, sino que podamos disfrutar del viaje, percatándonos de los momentos claves donde singularmente se ha escapado el misticismo de la creación musical.
[13] Pentatónica: su nombre es dado justamente por contener cinco tonos o motas musicales, específicamente: do, re, mi, sol, la.
[14] FRED HAMEL & MARTIN HURLIMANN. *Op. Cit;* p. 104

se relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual.[15] Un conjunto de: *reglas*, *principios* o un *objeto complejo*, es así como inicia la organización, estructuración y complejidad de la creación musical. La creación que es arte, que es vida y sentimiento; el cual sin medida, intenta ser sometido a una rígida valoración sistemática y calculable, pasando por alto su capacidad creadora y de libertad genuina.

La primer parada nos muestra un noble intento por *man-tener vivo* nuestro ser musical; la cultura China nos abre un paradigma importante dentro del arte musical, pues mientras nos deja una valiosa enseñanza a través de la escala pentatónica, de la mano comienza la imponente estructuración de lo que hoy en día conocemos como música y a su vez de la enseñanza de la misma.

Nuestra segunda parada será Mesopotamia[16] en donde varias culturas dejaron huella de la diversidad musical; pasando *con moto* a través de los años, los sumerios y babilonios dedicaron principalmente sus creaciones musicales a la adoración divina. La voz se fundía con uno de los instrumentos predilectos de las culturas mesopotámicas: el arpa.[17] La religión es fundamental dentro de ambas culturas, por lo que el arte se ve presente principalmente en celebraciones religiosas o cultos divinos.

Los asirios dejaron atrás no sólo a los babilonios sino también la música religiosa. Ellos dan paso a un nuevo arte musical, pues voltean su mirada hacia otro horizonte, utilizando la música no como medio de adoración exclusivamente, sino también dentro de sus festividades. Así las representaciones pictóricas[18] de estos tiempos muestran arpas, liras, trompetas, flautas y tambores utilizados para

[15] Tomado de: http://www.rae.es/drae/srv/search?id=yHfxyKIWfDXX2kpDVRWA (04/04/2013)
[16] Zona entre los ríos Tigris y Éufrates que se destacó por una gran riqueza y diversidad cultural, ya que por su ubicación, recibió la visita de numerosos pueblos que ayudaron a desarrollar un estilo musical que está presente tanto en celebraciones religiosas como en festividades.
[17] Este instrumento nace gracias al arco con el cual cazaban, sin miedo a la innovación los mesopotámicos decidieron dar vuelta al arco, añadieron un par de cuerdas más y consiguieron así la creación del arpa, el cual se considera uno de los instrumentos de cuerda más antiguos que se conocen, propagándose por toda la zona del oriente próximo.
[18] Como antes se ha mencionado la materia del arte musical es el sonido, el cual no permanece, siendo de vital importancia apoyar este viaje con representaciones pictóricas o arquitectónicas de dicha época.

acompañar banquetes; es por esto que la música del imperio Asirio se ha llegado a considerar antecesora de la música popular.

Sin embargo lo más *rico* de resaltar dentro de nuestra investigación no son los instrumentos, su fabricación o el fundamento de la música popular; sino el hecho de que dentro de las representaciones pictóricas, se muestra el inicio de la escritura o notación musical,[19] pues es en Mesopotamia donde se tiene el primer registro de unas tablas de arcilla que contenían fragmentos del "Himno de Ugarit",[20] el cual está escrito en alfabeto cuneiforme[21] y muestra tanto la letra de dicho himno como las *instrucciones* que indican la forma en que debía interpretarse el arpa.

Mesopotamia nos deja un gran legado, pues de no ser por estas culturas que se *expresan* artísticamente, combinando diversas representaciones; difícilmente podríamos *conocer*-las y *conocer-nos*, pues como antes mencionábamos, la materia de la música es el sonido y éste no permanece. Estas primeras notaciones musicales nos dan la oportunidad de acercarnos más a la música que se vivía en cada época, aprender de ella y re-vivir un encuentro con nuestros antepasados.

Ahora bien, sabemos que el primer registro "formal" de notación musical aparece en esta cultura, aunque es importante resaltar que probablemente la escritura musical tiene su origen mucho tiempo atrás, incluso desde el inicio de la humanidad, pues es factible que las partituras o representaciones escritas *no* hayan sido plasmadas para quedarse,[22] sino para desvanecerse como el sonido. Quizá esas representaciones fueron muy parecidas a los bosquejos que hoy en día hacemos con nuestros alumnos.

[19] El inicio de lo que hoy en día conocemos como partituras.
[20] Fue escrito e interpretado con el acompañamiento de un arpista, en honor a Nikal, esposa del Dios de la Luna.
[21] El primer alfabeto del mundo, del que derivan todos los demás alfabetos occidentales.
[22] Pues fueron plasmadas quizá en lugares que no podían conservarse hasta nuestros días.

A continuación ofrecemos un ejemplo de lo mencionado anteriormente:

Lo que podemos poner a nuestros alumnos como *partitura*:[23]

Las figuras rítmicas que representarían dichos dibujos:

Si ésta representación (dibujos de casa y pez) es una "partitura" y *funciona* como tal dentro de nuestras aulas,[24] seguramente este tipo de patrones existía desde los primeros tiempos, por medio de los cuales se *hacían entender* sobre ritmos y alturas dentro de las interpretaciones musicales. Bajo este supuesto, las representaciones escritas por lo antiguo de su procedencia, podrían no haber sido en arcilla como fue plasmado el primer registro de notación musical en la cultura Mesopotámica, sino desde las formas más ingenuas y puras; por ejemplo, sobre la tierra con una rama de un árbol. Así, nuestros antepasados pudieron haber *escrito* un sinfín de obras, que hoy pertenecen a la madre tierra, a la naturaleza; y que se funden día a día en el cantar de las aves, en el susurro del viento y en el caer de las hojas secas.

Las culturas mesopotámicas nos permiten ver la riqueza y diversidad cultural, el genuino ensayo de la notación musical, así como el caminar de la humanidad a lado de su fiel compañera: la música. La cual como hemos notado, no sólo ha estado presente en la adoración religiosa, sino que experimenta cambios que serán fundamentales en las creaciones musicales de las culturas sucesivas.

[23] En donde (CASA) representan dos corcheas y (PEZ) una negra.
[24] "funciona", en el entendido de que se puede *seguir* rítmicamente. Si la primera partitura (dibujos) fuera interpretada por un niño, sonaría exactamente igual que la segunda partitura interpretada por un músico profesional.

Nuestra siguiente parada será en una cultura que deja ver la mágica conexión entre el universo y la música; India. A través de un sinfín de culturas, India nos muestra un gran interés por relacionar cualquier área con el cosmos, su filosofía en la música tiene un gran fundamento metafísico y ritual: el sonido o Nāda, es igual a la conciencia universal, la estructura del universo y el proceso cósmico de la creación.[25]

Qué hermosa forma de mostrar el paso por India *distinguiendo* la co-relación de la astronomía, la matemática y la música; justamente es gracias a esta magnífica relación, que los saberes se vuelven tan unidos y su comprensión se facilita invaluablemente.

Al igual que las primeras culturas mesopotámicas, India muestra una gran importancia en la religión, por lo que los cantos o interpretaciones van dirigidos a las divinidades; los himnos o cantos-rituales contienen diversas fórmulas de sacrificios y encantamientos. La voz, instrumento perfecto y de mayor diversidad, permanece presente como protagonista de la creación, resaltando la escala[26] de esta cultura, mediante la cual se pretende imitar sonidos de animales a través de los tonos o notas; es así como el grito del pavorreal, el mugido de la vaca, el balido de la cabra o el grito de la garza forman una sola voz en conjunto con las cuerdas vocales de nuestros ancestros.

Las inquietudes musicales de India se vuelven en su mayoría improvisaciones, aunque éstas se expresan en ciertas formas muy específicas. De esta forma nos comparte su sabiduría cósmica a través de sus creaciones, pues cuenta con gran riqueza y armonía en su filosofía. Dicha filosofía es la más parecida a la existente en los primeros tiempos, en donde la creación no es formada por el ser humano, sino se forma con la naturaleza misma, dejando a su paso una unión asombrosa con la madre tierra. Es primordial resaltar el legado tan maravilloso de

[25] SILVIA SIGAL. *Op. Cit;* p. 93
[26] Compuesta de 7 tonos o notas.

la escala de la cultura, la cual no tiene comparación con ninguna otra, pues muestra a través del sutil lenguaje de los animales la importancia y respeto a cada uno de ellos.

India nos ayuda a develar el saber de una forma distinta, mirando a nuestro alrededor, disfrutando del cosmos, complementándolo con la naturaleza y comprendiendo así el misticismo de la música, y el encuentro con el ser en *movimiento* que muestra este *adagio*.

Llegamos así a nuestra última parada de los pueblos del oriente, la cual, es una cultura con una amplia historia musical. La música en el antiguo Egipto era parte fundamental y uno de los placeres de la vida, estaba presente tanto en celebraciones religiosas como en fiestas, ceremonias públicas o familiares. Egipto nos muestra una tendencia inesperada, pues la música estaba interpretada en su mayoría por mujeres, incluso al pasar de los años se instruía en la música a las mujeres como parte importante para su futuro. La música para las celebraciones religiosas era considerada fundamental, sin embargo es necesario resaltar que los primeros músicos de los templos eran las esposas e hijas del sacerdote, lo que nos invita a pensar en la doliente idea de que la música desde esa época, empezó a restringirse a unos cuantos; evitando la libre creación y participación. Éste pensamiento se puede observar claramente en la actualidad, donde los responsables de la creación e interpretación de la música son los profesionistas en el área, cerrando la posibilidad genuina de creación por condición.

En la cultura egipcia podemos ver un avance notable en la transformación de los instrumentos musicales. Desde el Antiguo Imperio (2800 a.C) ya había una variedad innumerable de instrumentos, como arpas de arco, flautas verticales, trompetas de plata o cobre, timbales de mano, sonajeros y sistros;[27] para el Imperio Nuevo (1550 a.C.) se habían hecho importantes modificaciones en el tipo de flautas

[27] Este instrumento de percusión parecido a las sonajas, era de gran importancia en la cultura pues era considerado un instrumento de poder y autoridad.

y arpas.[28] La flautas eran dobles y llegó a ser tan complicada su interpretación que una de ellas llevaba la parte melódica y la otra flauta el acompañamiento. Por otro lado "la caja de resonancia del arpa se hacía a veces de modo que representara la sagrada flor de loto en floración."[29] Los egipcios nos revelan otra situación interesante de notar, pues los instrumentos musicales no son objetos que cumplen una función (producir sonido), sino que acogen al cosmos, hacen partícipe a la naturaleza y la impregnan en sus creaciones, no sólo musicales, sino *materiales*.[30]

Aproximadamente en el 332 a.C., durante el Período Helenístico surge una creación que revolucionará la música: el órgano hidráulico (*hydraulykón)*. Fue inventado por Ktesibios y Ptolomeo, y utilizaba un mecanismo de presión de agua (hidráulico), suministrando aire por los tubos; logrando así sonidos nunca antes escuchados.[31] Éste instrumento es antecesor del Órgano actual y tiene grandes alcances, pues no sólo Grecia lo acoge, sino que se populariza también en Roma, conocido como *Hydraulus*.

Como podemos apreciar los instrumentos de Egipto se fueron modificando a pasos apresurados, la búsqueda de perfección en cada uno de ellos y la intrigante necesidad de nuevos sonidos fue inminente. Sin embargo, esos pasos agigantados acortaron las alternativas infinitas, trayendo nuevas limitantes. Por un lado la influencia y alcance de la música egipcia[32] es (*sin)medida* intrigante, por el otro el oscurecimiento de la *simple*[33] creación, pura e ingenua, va desvaneciéndose en el andar de la historia sin fin.

[28] Arpas de pie de entre 8 y 16 cuerdas; de hombro o barca de entre 3 y 5 cuerdas y gigantes que podían llegar a medir lo que un ser humano.
[29] MAX MATTHEWS. *La música y los instrumentos musicales*. Susaeta Ediciones. Madrid, 2014. p. 16
[30] Refiriéndonos no las creaciones sino a los instrumentos que hacen posibles las creaciones.
[31] Cfr. CARLO MILLARES. *Historia de la Música*. Ed. Esfinge. México, 1958. p. 150
[32] La música egipcia tuvo gran influencia en la cultura griega y posteriormente la romana. Fue tan alto en nivel musical que alcanzó Egipto que hasta lo griegos lo elogiaron.
[33] *Simple,* refiriéndonos a lo natural y bello, sin necesidad de instrumentos elaborados, sino conservando lo más *austero* para producir sonidos únicos.

Los pueblos del oriente con su maravilla musical nos dejan ver una diversidad de facetas y alternativas, así como la posibilidad infinita de creación. Desde la estructuración del burdo sistema musical propuesto en China a través de intervalos, hasta la mágica escala de india en donde cada nota representa sonidos de la naturaleza. Es así como podemos admirarnos de las diferencias místicas entre cada cultura y el melodioso andar de la fiel compañera del ser humano, la música.

Egipto, China, India y Mesopotamia esclarecen los primeros bocetos para la música estructurada de la actualidad. Motivados por su curiosidad, inocencia y simplicidad, comienzan a complicar la libertad creadora, ya sea desde un punto de vista teórico (escalas, intervalos) o desde la dificultad para la ejecución de instrumentos y perfeccionamiento de los mismos. Con esto no buscamos ensordecer los beneficios que ha traído estas experiencias y *progresos*, sino re-vivir la belleza de las primeras creaciones, teniendo como *única limitante* la propia imaginación.[34]

3. *Allegro vivace* de Grecia

Allegro un tempo más ágil y alegre, pero sobre todo *vivo*, pues el arte es vida en sí y Grecia aclama la alegría del arte, del *saber* como complemento necesario del sentir y vivir diario.

En Grecia aparecen las nuevas manifestaciones musicales descifrables y escritas,[35] que actualmente se conservan en manuscritos. Es de los griegos de donde viene la palabra música (*mousike*)[36] que engloba tanto la poesía, la danza y la música. Los griegos consideraban que la música tenía su origen en los dioses y

[34] Éste re-vivir de pureza y belleza, no sólo es en las creaciones, sino también en los instrumentos musicales, donde sin miedo se invita a buscar la *voz* de cada objeto que esté frente a nosotros, y re-descubrir su sonido.
[35] Un ejemplo es el *epitafio de Seikilos* el cual es un fragmento de inscripción epigráfica griega hallado en una columna de mármol puesta sobre la tumba de la esposa de Seikilos. Este manuscrito muestra la forma de composición griega siendo una de las primeras melodías escrita.
[36] *Mousike* no era simplemente la palabra música, sino a otras relacionadas con la misma, como: orquesta, melodía, armonía, ritmo, sinfonía órgano, coro entre otras.

muchos de ellos como Platón, la veían como la base de la educación, lo cual está plasmado en un capítulo de "República".[37]

Mousike, que integra la poesía, la danza y la música; engloba el arte, la creación y la posibilidad del dar-se a través del ser auténtico y mágico que habita en cada uno nosotros. Ésta idea refuerza lo que las culturas orientales planteaban, la búsqueda de inclusión, de conjunto, de contemplar en una misma sinfonía los colores de cada instrumento musical y la naturaleza misma.

Y sí, pareciera que el arte tiene su origen en las divinidades, que la *poíesis* surge de algo sobrenatural, algo mágico, pues muchas veces las creaciones se muestran irreconocibles ante los propios creadores. El autor al escuchar o ver su obra culminada, le queda una sensación de incredibilidad, de haber sido él capaz de tan *rica* creación.

"Los antiguos griegos consideraban la música como una de las principales formas de educación y creían que el ritmo y el tono eran los mejores medios para conmover el alma humana."[38] Así mismo Platón describe a la música como algo que "Dota de alma al universo, da alas a la mente, vuelo a la imaginación, encanto a la tristeza y vida a todo. Es la esencia del orden, y conduce a todo aquello que es bueno, justo y hermoso, siendo su forma invisible pero deslumbrante, apasionada, eterna".[39] *Siendo su forma invisible pero deslumbrante*, sin sentido pero significante, tan frágil y a su vez intensa en su proyección, como el ser humano; tan emocionantemente contradictorio.

La inclusión de la música en la educación como lo sugiere Platón es una propuesta apasionante, pero digno de admirar es el encuentro de la libre creación inmersa en cada área del aprendizaje. La cultura griega envuelve los distintos saberes en uno solo, es así como un poeta griego no escribe el texto de una obra

[37] República en griego politeia, "forma de gobernar o ciudadanía", en la cual elabora la filosofía política de un estado ideal. Obra que incluso lo lleva a la cárcel.
[38] GABRIEL PEREYRA. *Op. Cit;* p. 37
[39] DENISE GROCKE & TONY WIGRAM. *Métodos receptivos en musicoterapia. Técnicas y aplicaciones clínicas para musicoterapeutas, educadores y estudiantes*. Ed. AgrupArte. España, 2008. p. 17

únicamente, sino que se encarga de la producción completa, la danza, el canto, el texto, la actuación y la música. Ahora bien, la música no era vivida y estudiada desde un punto de vista artístico únicamente, sino matemático, físico e incluso astronómico.

Un claro ejemplo de este tipo de estudio, es de un personaje que se muestra tanto místico como serio científico: Pitágoras. Una de sus herramientas de trabajo fue el llamado monocordio, un instrumento musical de medición de una sola cuerda. En este instrumento él podía experimentar con notas e intervalos. Descubrió una serie de leyes en la relación que existía entre la longitud de una cuerda y el tono, sentó las bases de la acústica musical, el fenómeno vibracional y los armónicos.

''En el pensamiento pitagórico las notas e intervalos son también reflejo de un nivel cósmico y espiritual… los planetas vibran en la misma frecuencia y proporción que la música audible. Esta es la música de las esferas. El orden organizado de las notas musicales es un reflejo micro cósmico de un orden macro cósmico, incluyendo todo en el universo".[40] De este modo Pitágoras nos reafirma la idea de enriquecer los saberes de una forma sensible y única, a través de la detenida observación y sensibilidad de la escucha del bello y misterioso mundo que nos rodea.

La finalidad de la música en esta cultura, era tan variada que iba desde la alabanza a los Dioses hasta la elevación de la moral, pues incluso se creía necesario que hubiera algún músico interpretando melodías para los trabajadores que realizaban tareas repetitivas.[41] Para los griegos la música era sanadora e indispensable, su uso era in-calculable, teniendo un panorama lleno de posibilidades, en el que se experimentaba un ambiente favorecedor para la creación.

[40] TONY WIGRAM, NYGAARD PEDERSEN & LARS BONDE. *Guía completa de musicoterapia*. Ed. AgrupArte. España, 2005. p. 22

[41] Algunas de estas tareas incluían: hilado de tejido, fabricación de cuerda, pisado de uva, molienda de maíz etc.

La necesidad ferviente de música en el vivir diario de la cultura griega, llevo a incluir en sus competencias anuales en Atenas, el arte de la *Kitharodia* (cantar acompañándose de una *kithara*[42] *o lira*) más adelante se incluyeron las competencias corales y la música de los *aulós*.[43]

Llegando a este punto Grecia nos muestra dos vertientes importantes dentro del arte y la creación, por un lado la encantadora necesidad de que la música forme parte del quehacer diario; ser *formadora de seres.* Por el otro lado la introducción en un mundo desconcertante y competitivo, en el que habrá parámetros para la evaluación, en donde la exigencia, el control y el límite, serán fundamentales para su *apreciación*. De la cultura griega tomaremos la palabra *mousike,* a fin de complementar la palabra "música" con nuevas tonalidades artísticas, buscando una mágica integración de saberes a través de la misma.

4. *Requiem* Romano, herederos de la Cultura Griega

Roma es un parte aguas dentro del arte y la creación, pues el arte en Grecia era considerado sagrado, y desde este punto divino pasó a ser obligación de esclavos y objeto de satisfacción, de poder y superioridad. En Grecia, la educación debía basarse en arte (música), se utilizaba en todas ocasiones, mientras que en Roma decayó hasta el punto en el que los poderosos de la época no eran los "sabios" sino los que mandaban, lo que hacían que otros les entretuvieran, el arte se volvió entonces una mera diversión para el que podía (a)pagarlo.

Requiem que en latín significa descanso, es la mejor descripción de este periodo, pues Roma descansa o deja morir el *alegro vivace* de Grecia. Es un réquiem, *una misa para difunto*, sin embargo es imposible dejar morir algo que por excelencia es vida, que es expresión, sentimiento y creación, por lo que a pesar

[42] Cítara
[43] Instrumento de aliento importado de Asia Menor, por medio de la desafinación de las dos cañas, se consigue una sonoridad particularmente penetrante y excitante, por lo que este instrumento fue utilizado como expresión de las emociones apasionadas y sirvió para la glorificación a Dioniso.

de atenuar su luz, la música se mantiene presente. Aún con el desplazamiento de la música como un saber enriquecedor y complementario, es de suma importancia rescatar que la música permanece, pues aunque no forma parte de la educación, los poderosos de la época la piden, la necesitan; lo que nos reafirma la importancia de la música como parte fundamental de la vida del ser humano.

En la cultura romana se utilizaba la música en las grandes fiestas. En los teatros romanos o anfiteatros se representaban comedias al estilo griego, donde la música tenía un papel trascendental.

A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los *ludiones*. Éstos eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de las *tibiae*, una especie de *aulós*. Los romanos intentan imitar estos artes y añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó *histriones* que significa bailarines en etrusco.[44]

Los *ludiones* o *histriones* son nuevamente un ejemplo en esta historia sin fin, que aún con el oscurecimiento del arte,[45] el ser humano siente la indudable atracción a la descomunal búsqueda de libertad, creación y autenticidad melódica.

Al menos por ahora daremos crédito a los romanos por haber conservado la teoría musical griega, sin embargo, es importante considerar que es durante este imperio, cuando se pierde y denigra la iniciativa del arte como parte de la educación, como materia creadora de nuevos significados.

[44] Cfr. JOSE LUIS COMELLAS. *Historia sencilla de la música*. Ediciones Rialp. México, 2006.
[45] Tomando en cuenta que los romanos (a)apagan el arte como formadora de seres y lo muestran como mero entretenimiento, donde quien tiene poder no debe ni necesita tener ningun tipo de acercamiento con la música en este caso, sino simplemente sentarse a que otros lo diviertan.

5. *Andante solemne* de la música litúrgica cristiana y la polifonía de la Edad Media.

El periodo tardío romano es el inicio de la música cristiana, en esta época la concepción del mundo y el arte se modifica, ya que existe una concentración importante en lo espiritual, pero no de una forma personal, sino una concentración espiritual-religiosa y únicamente católica, por lo que su finalidad, era la religiosidad y la intuición del sacrificio y de la muerte de Cristo. "Este acontecimiento no tuvo un carácter pasajero sino que se renovaba y se está renovando en una regeneración eterna, año por año, a través de las fiestas cristianas, cuya música se convirtió en su compañera más íntima"[46] La historia de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo VI en el llamado canto gregoriano.

En un primer momento se le llamó Canto Romano al canto gregoriano que conocemos hoy en día. Fue a finales del siglo VIII luego de que el papa Gregorio I ordenara la recopilación y codificación de estos cantos, que se le empezó a llamar Canto Gregoriano.[47]

La música comienza a tomar un andar distinto, pisando fuerte en relación a la estructuración del arte, ha quedado atrás la curiosidad por buscar sonidos en objetos sin carácter musical; o bien de jugar a imitar sonidos de la naturaleza. La codificación, ordenamiento de melodías y fijación de textos eclesiásticos han dado pauta para las próximas generaciones, pues incluso esta recopilación hecha por el papa Gregorio I sirvió de *modelo* para sucesivos libros litúrgicos.

El Canto Gregoriano fue un elemento indispensable en todas las ceremonias eclesiásticas, en sus inicios participaban tanto los oficiantes como los creyentes reunidos en el templo. Esto cambiaría al hacerse cada vez más compleja su práctica, por lo que el papel del *primicerius* (maestro cantor) y del coro fue cada

[46] *Ibid.* p. 281
[47] MAX MATTHEWS. *Op. cit;* p. 26

vez más limitante y complicado, llegando a considerarse un monopolio la práctica de este canto litúrgico. Incluso es importante resaltar que al paso del tiempo se consideró un canto exclusivo para el hombre (varón), y aumentó su exigencia hasta el punto en que los encargados eran únicamente los monjes, dejando a un lado a los fieles reunidos en las celebraciones eclesiásticas.

El *andar solemne* de este periodo no muestra lo ceremonial de las celebraciones religiosas y los cantos que acompañan a las mismas únicamente. Sino la suntuosidad del desvanecimiento de la creación, en donde se complica el arte y se dan *normas* específicas que deben estudiarse; lo peor aún, es que no todos tienen la posibilidad de conocerlas, así la participación queda completamente impedida.

Continuando en el pasar de los años, la búsqueda por *obtener* nuevas texturas, llevo a la música a un campo *in-explorado*[48] en el que las canciones monódicas[49] que caracterizaban a los cantos gregorianos buscan ser ampliadas. Es así como surge en la Edad Media "el principio de la polifonía, que se convierte, en los ciclos históricos siguientes, en el medio de expresión musical decisivo, por no decir exclusivo, de la moderna civilización europea".[50]

La polifonía[51] lograda en la Edad Media se debe no sólo a la expansión de la melodía, sino también a la variedad de instrumentos musicales, los cuales podían producir sonidos simultáneos, el primer intento de polifonía es el *organum*.[52] Es aproximadamente en el siglo X en el que comienza la introducción gradual del órgano en las iglesias, dejando a un lado los cantos gregorianos conocidos por ser cantados a *capella*.[53]

---

[48] Es muy complicado saber si es por primera vez en la Edad Media donde surge este "nuevo" tipo de creación, ya que como hemos mencionado anteriormente el sonido no permanece y sería muy arriesgado asegurar que nunca antes se había jugado con la polifonía que caracteriza a este periodo.
[49] Con una sola línea melódica.
[50] FRED HAMEL & MARTIN HURLIMANN. *Op. cit;* p. 125
[51] Un tipo de textura musical en la que suenan simultáneamente múltiples voces melódicas que son en gran medida independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos diversos.
[52] El órgano, es un instrumento que podía hacer cantar dos voces de manera simultánea, una voz principal y otra en un intervalo de 4ª o 5ª
[53] Sólo la voz, sin instrumentos de acompañamiento.

La polifonía nos muestra la diversidad de nuevos instrumentos y los *experimentos* que se hicieron con esa amplia gama de voces musicales; es el intento por seguir jugando, aunque con nuevas reglas y límites, seguir divirtiéndose con la música. A pesar de la nueva vertiente de creación (algo controlada) habrá que considerar un detalle importante, la implementación de la enseñanza musical –por instrucción- a nivel profesional.

Durante todo el siglo XV y la primera mitad del XVI, el centro del arte polifónico fue la región que comprendía el norte de Francia y las actuales Bélgica y Holanda, en la cual apareció la escuela flamenca. En París, en Nápoles o en Innsbruck, los músicos flamencos ocupaban entonces los cargos de dirección, y supieron imponerse durante casi dos siglos por sus conocimientos y dominio excepcionales en el ejercicio de la música. "Este monopolio, sin ejemplo en la historia de la música, que ejerció una sola escuela nacional, fue posible no solamente como consecuencia de una feliz constelación histórica, sino, probablemente también, por el desarrollo de los fundamentos de una sólida organización de la profesión musical."[54]

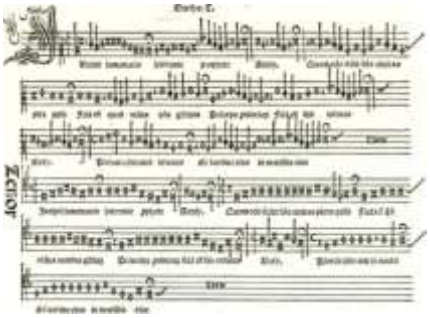
Es así como llegamos a un punto decisivo en la educación musical, en donde el dominio, el conocimiento, la exigencia, la sólida organización y perfección se unen para ser formadoras de profesionales en la música; será entonces cuando la música dejará de *formar* a seres artísticos y auténticos para ser ella el objeto de estudio y que sea el ser humano quien la *(de)forme*.

Es importante mencionar que la música flamenca además de ser la primera en ser reconocida dentro de la instrucción musical, también incursiona en una difusión de forma distinta, debido a dos situaciones: la primera es que la notación musical alcanza la precisión actual, y la segunda se debe al invento de la imprenta por Gutenberg en 1440, dicha invención inicia un proceso de intercambio permanente y una necesidad de creación musical, lo cual da un giro por completo a

[54] *Ibid.* p. 136

la historia de la música, además de brindar la oportunidad a músicos de diversas regiones de comunicarse en un solo idioma, el lenguaje musical.

Antes de continuar es importante exponer la notación musical alcanzada en esta época, pues es el pentagrama y las formas musicales que se conocen hoy en día. Del lado derecho se muestra la primera impresión de música hecha en la historia por Ottaviano Petrucci en 1501.[55]



Durante este viaje sin fin hemos observado distintos panoramas, formas, texturas y melodías que brindan una iluminación cambiante en nuestro andar. A su vez hemos apreciado como las tonalidades que al inicio eran brillantes y claras han ido oscureciendo y transformándose.

Así hemos ido descubriendo un nuevo camino musical; con colores fríos, matices estructurados y sistémicos, especificaciones limitantes del *(sin)sentido* musical. Desde la cultura China nos hemos topado con el sistema musical, Grecia nos mostró sus competencias, Roma apartó la música de la educación, y en la Edad Media se precisó la notación musical; y no solo eso, sino también se tomó como pilar el perfeccionamiento para la instrucción musical profesional.

Toda esta situación nos pone en un punto contradictorio, pues mientras va desapareciendo la posibilidad de creación y expresión natural, surge a su vez una nueva forma para compartir y aprender sobre las creaciones; pues sin la imprenta o la consolidación del pentagrama no podríamos conocer hoy en día un sinfín de obras igualmente bellas que aquellas que se perdieron con los primeros creadores.

[55] Tomado de: http://prezi.com/rvnvvcuagiyd/linea-de-tiempo-de-la-notacion-musical/ (16/10/2014)

6. *Allegretto con brio* del México profundo

El allegretto tiene dos características importantes, por un lado el tiempo que es una velocidad rápida y por el otro que se muestra de forma alegre en su ejecución. Así será nuestro caminar en las culturas del México ancestral pues no podemos detenernos mucho a contemplar la riqueza de cada una de ellas. Iremos acompañándolas y observando su transformación al igual que lo hemos hecho con las culturas del mundo antes narradas.

Antes de continuar, será importante mencionar que las culturas del México profundo tienen sus orígenes en el 30,000 a.C. y aunque pareciera que retrocederemos en el tiempo; será con la finalidad de entrelazar nuestro camino, así haremos coincidir nuestro andar en el momento de la conquista de México (1521d.C); que es aproximadamente el punto en el que hemos detenido nuestra historia sobre la música de la Edad Media.

Para fines de esta investigación daremos un paseo breve a través de los años del México ancestral o profundo[56], para así brindar un panorama de la educación y su historia en nuestro país. Comenzaremos con el periodo que se denomina el pre-agrícola,[57] éste periodo es muy parecido a los primeros tiempos, en donde el ser humano muestra su parte musical sin disimulos ni pretextos, sino simplemente con la naturalidad del ser artístico y creador que es. Los instrumentos de esta época eran totalmente naturales, como las flautas simples sin perforaciones, los raspadores de hueso, conchas de tortuga y uno que perduró en todas las culturas del México ancestral: el caracol o caracola.

El caracol es la trompeta más antigua de origen inmemorable, para estas culturas estaba relacionada con uno de los atributos más importantes, la vida.[58] Era visto como símbolo de fertilidad y de relación espiritual; además la forma en

[56] Nos centraremos específicamente en Mesoamérica.
[57] Éste periodo abarca del 30,000 a.C. al 7,000 a.C.
[58] Con el tiempo la caracola se vinculó específicamente con Quetzalcóatl, una deidad acogida como principal y más importante de varias culturas del México antiguo.

espiral representaba "el soplo divino hecho palabra creadora, que brota del pecho de la divinidad… que con su sonido debió presidir la creación de los dioses."[59]

Desde la época pre-agrícola comienza el legado instrumental, místico y creativo que se irá demostrando en el transitar de nuestro viaje en el México profundo. De una forma u otra, podemos ver la presencia inagotable de música desde tiempos tan lejanos, en donde, no conocemos a *ciencia cierta* lo que sucedía artísticamente en sus creaciones, pero al saber de la existencia de *instrumentos musicales*[60] podemos testificar la apasionante necesidad de creación sonora.

Con el paso de los años el ser nómada y recolector fue quedando a atrás para dar paso a una nueva etapa, la pre-agrícola.[61] En esta etapa comienzan a formarse las primeras culturas sedentarias y se complementan los instrumentos musicales, tendiendo así: troncos ahuecados, jícaras de agua, flautas con perforaciones y tambores de parche simple.

El empleo de sonidos naturales es muy característico de estas culturas, por lo que encontramos instrumentos hechos de la madre naturaleza, imitando el sonido de pájaros, viento o cascadas. Los resonadores que lograron las culturas ancestrales son de gran asombro, pues sin ser *sofisticados* muestran gran proyección sonora. Estos resonadores no fueron exclusivamente hechos de madera, sino incluso hidráulicos, en los que se introducía el instrumento (percutido o de viento) a calabazas con agua.[62]

La amplia gama de experimentación sonora brindo a las culturas el conocimiento de resonancias inmersas en la naturaleza, por lo que sus creaciones eran el divino complemento ancestral; el cual se entretejía con el canto y la danza, formando una sola voz de belleza (sin)lugar.

---

[59] GRISELA MARROQUIN. *Aspectos generales de la música prehispánica percibidos a través de sus imágenes*. Tesis. Universidad Autónoma de León. México, 2004. p. 4

[60] Entendidos estos instrumentos como los más simples y naturales de todos los tiempos pues simplemente era la búsqueda de obtener sonidos de la naturaleza misma.

[61] Éste periodo abarca desde el 7,000 a.C. al 2,000 a.C. (Dichos periodos sólo incluirán a las culturas de Mesoamérica.)

[62] *Idem*.

Para el periodo pre-clásico[63] nuestros antepasados ya dejaban ver la importancia de la música como quehacer diferenciado, el cual requería cierta especialización. Este momento es determinante para la música del México antiguo, pues será nuestra primer limitante para la creación; pero sobre todo, para el acercamiento a las cualidades musicales.

Los instrumentos musicales de este periodo se ven transformados debido a un elemento nuevo: la cerámica. Este material es característico en general de las culturas del México profundo, es así como encontraremos nuevos silbatos y ocarinas. Florecen también dos instrumentos considerados de origen divino: el *huéhuetl* y el *teponaztli*.[64] Estos instrumentos incluso eran considerados dioses, por lo que su trato y ejecución era muy minucioso.

Para las culturas del periodo pre-clásico[65] la música jugaba un papel fundamental pues se considerada un vehículo de comunicación con los dioses, el sonido musical era "elemento intangible del contacto con lo sagrado"[66] De este modo podemos notar el nivel de sensibilidad y creatividad artística de profunda significación que mostraban las culturas del México ancestral.

El siguiente periodo pisa *con brio*[67] en relación a la religiosidad o espiritualidad, ya que se caracteriza por la construcción de templos. Este periodo se denomina clásico[68] en el cual se deja entrever una nueva forma de acercamiento musical. La música al estar íntimamente ligada a la comunicación divina se vuelve parte fundamental de la jerarquización social; ahora pasa a ser de uso exclusivo de una casta de profesionales.

---

[63] Éste periodo abarca desde el 2,000 a.C. hasta el 100 a.C.
[64] El huehuetl es un tambor vertical, fabricado en madera, con tallas de carácter simbólico. La parte superior se recubría de pieles de jaguar, venado o algunos reptiles; y el teponaztli es otro tambor, pero vertical, tallado en madera o piedra.
[65] Para éste periodo encontramos las culturas: Olmeca, Zapoteca, Mixteca y Maya.
[66] *Ibid. p.* 3
[67] *Con brio:* con fuerza o más energía musical
[68] Periodo que abarca desde el 100 a. C. hasta el 1,000 d. C.

Los músicos se preparaban en una enseñanza extremadamente estricta y compleja, para poder desarrollar adecuadamente los cantos y música que acompañaban a los ritos religiosos.[69] Era tan exigente la ejecución e interpretación, que las fallas o errores musicales llegaban a ser castigadas con pena de muerte, pues se consideraba que éstas ofendían a los dioses.

De pronto las culturas clásicas[70] nos impactan con la necesidad de perfección en su musicalidad, así como también apartan por completo la posibilidad de interpretación musical; pues dejan esta tarea concentrada en un reducido número de personas, a las cuales deberá dárseles una enseñanza específica para que puedan intervenir de forma melodiosamente *correcta* en las celebraciones.

Volviendo la mirada en nuestro viaje sin fin, podemos contrastar el periodo clásico con la cultura romana, en la cual hay un corte de creación significativo. Así como en la época clásica del México profundo apartan la música y la *entregan cual prisionera* a unos cuantos exigiendo perfección; de igual modo, roma *manosea la creación* y continua su manipulación hasta la música litúrgica cristiana, en donde es arrebatada de los feligreses y concedida a los monjes, bajo parámetros completamente limitantes.

De este periodo, cabe resaltar la riqueza de instrumentos musicales y el significado que se arraiga *con brio* en la esencia cultural. Cada calidad tímbrica o ritmo correspondía a determinado propósito, por lo que la música tenía características específicas dependiendo de la ceremonia o danza que acompañaba.

Antes de pasar al último periodo del México profundo, es trascendental rescatar que durante la época clásica ocurrieron muchas conquistas entre pueblos y culturas. Éste hecho no tiene nada de especial, sin embargo es digno de admirar la

[69] Cfr. ERNEST GOMBRICH, JULIAN HOCHBERG & MAX BLACK. *Arte, percepción y realidad.* Ed. Piados Comunicación. Barcelona, 1973.
[70] En la época clásica del México profundo encontramos culturas como: Teotihuacana, Totonaca, Zapoteca, Maya, Huasteca y Chichimeca.

forma en que el pueblo conquistador aprendía del conquistado sus cantos y tradiciones, lo que enriquecía indudablemente la musicalidad de aquellos tiempos.[71] La humildad y sabiduría que demuestran las culturas del México ancestral es asombrosa,[72] pues ponerse al servicio del aprendizaje es el acto más sublime y conmovedor; sin saberlo nos enseñan a (dar)nos y abrir(nos) al mundo infinito de experiencias.

Para cerrar este apartado re-viviremos el periodo post-clásico[73] en el cual aparecen instrumentos fabricados de metal como: cobre, plata y oro; así como flautas con más perforaciones y teponáztlis de excelente calidad sonora. Sin embargo, este paseo no lo haremos como en los periodos anteriores, sino que le daremos la mano a una cultura muy especial: la Mexica.[74]

En la cultura Mexica encontramos registro de la música incluida en la enseñanza. "La música era enseñada en las escuelas mexicas como parte de su educación a los jóvenes de ambos sexos. Los *Tepochcalli* eran ´casa de jóvenes´ donde se enseñaban cantares y danzas; los *Calmecac* eran centros de educación superior de severa disciplina, donde asistían los jóvenes de la nobleza."[75]

Una vez más nos encontramos ante la imponente exclusión sonora, apartando la capacidad creadora y musical para unos cuantos; incluso recordando a la cultura Egipcia podemos ver gran parecido, pues la música era otorgada específicamente a las hijas y esposas de los sacerdotes. La similitud no se encuentra en el despojamiento de la musicalidad únicamente, sino en quienes recae el privilegio de sostenerla, refiriéndonos específicamente a la clase alta.

[71] GRISELA MARROQUIN. *Op. Cit;* p. 42
[72] Aun sabiéndose vencedores, lo cual podría ser motivo suficiente de superioridad y desapruebo total por las costumbres del pueblo conquistado.
[73] Periodo que abarca desde el 1,000 d. C. al 1521 d.C. en el momento de la conquista española. En este periodo encontramos culturas como: Azteca, Tarasca, Maya, Zapoteca, Mixteca y Mexica.
[74] Nuestro andar será guiado por esta cultura ya que debido a la conquista, los españoles dejaron gran cantidad de referencias por escrito, lo que iluminará el camino.
[75] *Ibid.* p. 10

Por otro lado, no podemos dejar de entender a esta cultura como integradora sonora, pues nos deja ver a su modo, la importancia[76] del arte musical como parte fundamental en su quehacer diario. Llega a ser tan significativa, que quizá pierden la línea creadora, implementando métodos de enseñanza y exigiendo disciplina (in)quebrantable.

La música de este periodo muestra una estructuración básica, sin embargo es vital realzar que no llegaron a crear una notación musical, sino simplemente signos ideográficos que representaban dos situaciones específicas: el momento en que se introducía el canto y en el que debía haber música.[77] Así el límite no era tan cercano, pues cada intérprete aún con normas y reglas, podía o *debía* ejercitar su creatividad musical en cada creación,[78] haciéndolas irrepetibles.

Tanto los mexicas como las demás culturas del México profundo, nos aportan una resonancia ancestral, en la cual la comunicación divina y el quehacer diario se funden en un solo significado. Tan sagrada y profunda es su creación artística que incluso siendo el error (im)perdonable,[79] nos muestra libertad genuina al mostrar su *retraso* en cuanto a la notación musical; o más bien su búsqueda constante de místicas sensaciones, alcanzables únicamente con la espontaneidad musical.

7. *Canon stretto* del Renacimiento y *Fuga* Actual

En este apartado encontraremos un sinfín de periodos que fueron delimitados dependiendo de sus características y transformaciones. Una buena manera de ejemplificarlo es a través del *canon*. El *canon* es una pieza o sección de

[76] Fue tal la importancia musical que había un lugar llamado *mixcoacalli* el cual se reservaba para guardar los instrumentos e implementos necesarios para la danza. También había cargos específicos como el *cuicapique* que era quien componía los cantos, o el *tlapizcatzin* que enseñaba, corregía los cantos y llevaba el compás en el *teponaztli*.
[77] *Ibid*. p. 4
[78] La podremos seguir llamado creación debido a esta "libertad" adquirida al sólo tener dos parámetros específicos.
[79] Refiriéndonos a la pena de muerte como castigo a los errores musicales.

una composición musical basada en la imitación entre dos o más voces. Una voz interpreta una melodía y después de un periodo de tiempo una segunda voz repite esa misma melodía;[80] así se entrelazan las voces pareciendo incluso que fueran distintas, se van agregando la cantidad de voces imitativas que el autor imagine.
Esta sección de nuestro viaje será un suave *canon* en el cual podremos visitar épocas entrelazadas e imitativas; donde a pesar de las características específicas que las diferencian, no son más que imitación perfecta de la instrucción musical calculable y precisa en constante aumento.

Nuestro andar será *stretto*[81] pues viajaremos aproximadamente desde finales del 1400 hasta nuestros días, pasando por momentos claves de la historia musical actual; basada en el perfeccionamiento, exigencia y disciplina.

"Durante el renacimiento la música es objeto de estudios… en un intento de intelectualización del arte en sí."[82] Esta visión científica de la música se puede tomar desde dos perspectivas; por un lado, los estudios científicos apoyaron la visión benéfica de la música, así como la importancia de conjugarla con otros saberes,[83] por el otro, el estudio meticuloso e intelectualización evitó *capturar* la mágica esencia que vive en la música y en cada creación.

Esta primera voz de nuestro *canon* siente la necesidad de encontrar explicaciones, pero *no* desde un punto místico o mágico como se presenta en las culturas del México profundo o las narradas en los primeros tiempos; sino desde un lente distinto, pues el nivel de interrogantes y posibilidad de soluciones se ha acelerado con el paso del tiempo. El aumento de conocimientos y experimentación, da la oportunidad de poner al *centro*[84] a la música; debido a la intriga que provoca,

[80] Cfr. CARLOS GISPERT. *Op. Cit;*
[81] *Stretto:* strecho o apresurado
[82] ÁNGELES SARGET. *Perspectiva Histórica de la Educación Musical.* Universidad de Castilla-La Mancha: Escuela Universitaria de Magisterio de Albacente. España, 2000. p. 5
[83] Un claro ejemplo es el *Compendio de Música* por Descartes, conocido como el padre de la filosofía moderna; en el cual, busca conjuntar la música con la matemática y la filosofía.
[84] Pensado en la música como objeto de estudio en donde el ser humano será quien estará por encima de ella para transformarla.

pues produce en el ser humano una *(in)calculable* cantidad de sensaciones físicas y emocionales.

El renacimiento se caracterizó por una textura polifónica, que seguía las leyes del *contrapunto*[85] y con una gran influencia de las bases del canto gregoriano. En cuanto a la educación tenemos dos vertientes: La primera era concedida a los encargados de las capillas quienes tenían conocimiento musical y apoyaban a los jóvenes a aprender canto, distintos instrumentos, e incluso composición. Por así decirlo, era la instrucción musical formal de la época, quien quisiera dedicarse a la música debería seguir esta línea. La segunda vertiente eran las universidades[86] que ofrecían grados musicales, sin embargo no de forma *profesional*.[87]

En este periodo surgen los conservatorios basados en la caridad pública, así los niños y jóvenes en pobreza son los *afortunados* de tener un acercamiento musical. Con el paso del tiempo[88] estos conservatorios se vuelven de gran calidad y se transforman en escuelas especializadas que tienen como finalidad la *conservación* del legado de la música sacra a través de su enseñanza.[89]

Como podemos observar la enseñanza musical se efectúa principalmente bajo la influencia de las instituciones religiosas, ya sea en el conservatorio, o los encargados de las capillas. Así la oportunidad de creación será específicamente bajo estos *parámetros* y *formas musicales religiosas;* de igual forma quien se sienta atraído por la necesidad musical, deberá prepararse profesionalmente bajo este *(en)cuadre*.

[85] Es una técnica de composición musical que logra voces independientes con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico.
[86] Dentro de estas universidades podemos encontrar las italianas, alemanas la Universidad de París y la de Oxford.
[87] Refiriéndonos a que aún no aparecía un programa educativo formal que permitirá avalar a un músico teniendo un grado de licenciatura por ejemplo.
[88] Aproximadamente a finales del renacimiento.
[89] *Idem.*

Continuando con nuestro *canon* comenzaremos a escuchar voces de corta duración, pues en este *stretto* viaje, *sobrevolaremos sin escalas*[90] épocas como la barroca, clásica, romántica, impresionista, hasta lo que escuchamos hoy en día. La siguiente *voz* que sentiremos cantar es la barroca, en la cual (re)significaremos a la *fuga* que describe este apartado. La *fuga* en esencia se basa en la imitación; es una obra para varias voces, con una *estructura compleja* que básicamente consiste en la *reaparición constante* de un tema o melodía principal.[91] Dicha forma musical fue utilizada por uno de los principales representantes de este periodo: Johann Sebastian Bach. Sin embargo, la *fuga* no sólo la veremos en esta época, pues aun siendo característica del periodo barroco; la *estructuración compleja,* así como la *(re)aparición constante* de la nueva visión musical, permanecerá hasta nuestros días.

El periodo barroco busca un ritmo muy marcado y repetitivo; emplea con abundancia las disonancias[92] y a pesar de que el órgano es utilizado, pareciera que quien protagoniza las obras, es el *clavecín*.[93] Las composiciones y enseñanza de éste periodo siguen siendo guiadas por la religión católica; así contigua la *fuga* musical de *reaparición e imitación* constante, bajo la misma línea *estructurada* y *específica*. Esta época termina *aproximadamente*[94] con la muerte de su mayor

[90] De querer hacer escalas en cada época y conocer más sobre ellas, podrá referirse a los siguientes textos además de los ya citados:
CARLOS GISPERT. *Op. Cit;* WILLIAM FLEMMING. *Op. Cit;* FRED HAMEL & MARTIN HURLIMANN. *Op. Cit;* SILVIA SIGAL. *Op. Cit;* JOSE COMELLAS *Op. Cit;* CARLO MILLARES. *Op. Cit;* JOHANN FORKEL. J. *Juan Sebastián Bach*. Fondo de Cultura Económica. México, 1950. GIORGIO PESTELLI. *Historia de la Música,* 12vols. Turner Libros. Madrid, 1999. MAXIMO MILA. *Historia de la Música*. Ed. Bruguera. Barcelona, 1981. ALFRED CARTOT. *Aspectos de Chopin*. Ed. Alianza. Madrid, 1986. SAMUEL CLARO & JORGE URRUTIA. *Historia de la Música*. Ed. Orbe. Chile, 1973. DONALD FERGUSON. *A History of Music Thought*. Appleton Century Crofts. USA, 1959. DONAL GROUT & CLAUDE PALISCA. *Historia de la Música Occidental*. Ed. Alianza. Madrid, 1993. HOWARD MCKINNEY & W.R. ANDERSON. *Music in History*. American Book Company. USA, 1954.
[91] CARLO MILLARES. *Op. Cit;*
[92] Disonancias: simultaneidad de dos o más sonidos en su mayoría cercanos, que producen un efecto especialmente destacado.
[93] Antecesor del órgano.
[94] Debido al *canon* que ha ido sonando, no podemos expresar una fecha específica para su finalización sino un continuo que permanece en distintas épocas.

representante,[95] quien crea un sinfín de obras para órgano, clavecín y *música de cámara.*[96]

> *"Este estilo el barroco, que hoy reconocemos como fundamental en el desarrollo de la Historia de la Música, no fue siempre tan bien considerado. Por ejemplo, en 1768 Rousseau escribió en el Dictionnaire de la musique: «…una música barroca es aquella cuya armonía es confusa, cargada de modulaciones y de onancias, de entonación difícil y movimiento forzado»"*[97]

Es una música *confusa*, *difícil* y de movimiento *forzado;* ¿Será acaso que se deba a la complicación de la música? ¿Será que lo que hoy consideramos fundamental perdió el *fundamento* musical? ¿O acaso ***no*** muestra lucha por la esencia artística, sino simplemente renuencia al cambio?

Estas y más interrogantes vienen a nuestra mente cuando descubrimos que hay quien en su época vislumbro el desvanecimiento de la esencia musical. Es de llamar la atención la forma en que se refiere a la música barroca, no sólo desde el punto de vista teórico (difícil, complicada y confusa); sino de *movimiento forzado*, pues es aquí donde incluye al *ser*. Al ser que es movimiento; acción, libertad natural, y lo combina con la palabra *forzado*, dando un resultado de movimiento *sin sentido, sin razón* pues es necesario usar la fuerza para que *se mueva.*

El periodo clásico es la siguiente *voz* que aparece en nuestro *canon,* el cual sin recatos, experimenta con la sonoridad musical ampliando la cantidad de músicos para la creación de obras musicales. Es así como se configura la Orquesta Sinfónica, y uno de los instrumentos que hace aparición en esta época es el piano, dejando a un lado al órgano y el clavecín.

En cuestión de la educación podremos hablar de *voces* entrelazadas entre el clasicismo y el romanticismo, pues no hay muchas variaciones en la melodía de su

---

[95] Como lo hemos mencionado anteriormente Johann Sebastian Bach.
[96] Es un grupo reducido de músicos, cada uno va tocando una parte diferente y debido a la ausencia de dirección los músicos deben estar sentados de modo que puedan verse durante su interpretación. Los cuartetos o quintetos fueron muy populares es esta época, ya fueran de cuerda o de aliento.
[97] PAMARRÓN PAIDOTRIBO. *Música para niños.* Ed. Parramón. Barcelona, 2013. p. 43

propuesta; sino una *(re)aparación* constante del mismo tema, en el cual nos plantean el interés inmutable de perfeccionamiento musical, no únicamente a nivel profesional sino también *amateur*.[98]

Desde el inicio del clasicismo la importancia de la enseñanza musical creció exponencialmente. "Tanto, que se dice que era mayor el número de casas con piano que con bañera."[99] Los padres se aseguraban de que sus hijos y familiares fueran instruidos en la música culta desde muy temprana edad. Este aumento en la educación musical abre una nueva posibilidad de creación, pues la música adquiere un carácter de mayor libertad. Dicha situación se debe a que deja de depender exclusivamente del clero; sin embargo, *tiene* que complacer a otro público bastante estricto: La burguesía.[100]

Es así como el cantar de las *voces* del clásico y el romántico nos llevan *imitativamente* al mismo significado de *fuga* actual, las composiciones musicales únicamente continúan con su estricta limitante y variación de reglas musicales, cada vez más notorias y precisas. También la educación se ve permeada por esta *estructuración* musical; y es a partir de estas épocas que la profesionalización musical pasa a ser dirigida específicamente por las universidades, en las cuales surgen las primeras licenciaturas relacionadas con la música.

Por otro lado la educación musical *amateur,* cobra la misma línea, pues quienes estarán encargados de dicha función, serán los profesionistas con una visión *estructurada y limitada* de la música. Este punto es un parte-aguas en la concepción musical, pues tendremos muchos *músicos de corazón*[101] frustrados y desilusionados con el acercamiento musical que han tenido.

---

[98] En la cual nos referimos a los músicos por simple disfrute de la música sin la necesidad de especialización musical o de forma profesional.
[99] MAX MATTHEWS. *Op. Cit;* p. 46
[100] Podemos notar como simplemente es la *re-aparición firme* de voces antes escuchadas (el periodo barroco), pues tenemos un nivel más de libertad, sin embargo, continuamos estructurado y complaciendo oídos exigentes, en lugar de corazones nobles.
[101] Músicos de corazón; sin búsqueda de profesionalización musical.

Las voces de nuestro *canon* continúan sonando hasta nuestros días; pero la esencia de una música *corregible*, naturalmente endurece el verdadero significado y misticismo musical. El protagonismo de las reglas, el perfeccionamiento y el estudio; siguen su curso, dejando a un lado las primeras creaciones, las cuales en contraposición surgen de la curiosidad, la magia y la ilusión que la música evoca.

Así las épocas como el impresionismo, nacionalismo o el contemporáneo, que encuadra la música y enseñanza –por instrucción- actual; continuaron en su sinuosa propuesta de *mejoramiento* musical y educativo, desde una perspectiva calculable, organizada y compleja. Desde la aparición de la música dentro de la universidades de forma profesional; quien ha decidido dedicarse a la música, deberá elegir entre dos opciones: la licenciatura universitaria o seguir el camino del conservatorio.

Esta situación no ha variado mucho hasta nuestros días, los cambios que se han suscitado son los relacionados con el contenido *teórico* y la *estructuración* de los planes de estudio, de los cuales hablaremos más adelante.

Nuestro viaje ha mostrado distintas perspectivas y paisajes musicales, desde las más puras e ingenuas creaciones, hasta el árido andar de la creación metódica y estructurada. Pareciera que efectivamente la música ha desviado su camino, dejando de ser *formadora de seres* y en su lugar, el ser humano es quien se ha empeñado en *formarla*.

El ser humano muestra su necesidad creadora en todo momento y en todas las culturas. Actualmente podemos encontrar una variedad de géneros innumerables; los cuales, únicamente demuestran la diversidad de formas de expresión y la representación única de cada ser humano. Pues únicamente creyendo que cada uno es irrepetible y auténtico se puede dar fe de la inmensidad de posibilidades creadoras.

"Un mundo de una sola idea,
Un mundo de un solo color,
Un mundo de un solo sonido,
Sería un mundo bastante aburrido.
Somos diferentes y eso es lo importante,
Pues sólo así la vida es interesante,
Sabemos combinar y ahí está el gran secreto,
Pues todo así sería perfecto."[102]

Haciendo referencia a esta canción podemos notar lo especial y único de la naturaleza y el ser como parte de ella. Así como existe variedad de colores, sabores, olores y sensaciones; de igual manera encontramos sentimientos y formas de expresión a través del arte. Es necesario resaltar la importancia de los avances tecnológicos en general, pues han repercutido también en la forma de compartir música. En nuestros días el internet ha dado un giro en la concepción del arte;[103] en relación a la música, encontramos con una gran diversidad musical, incluso paseando por la red podemos tropezar con lo inimaginable.

Nuestra historia sin fin muestra una curiosa representación de la humanidad, en donde el niño simboliza el misticismo e ingenuidad de los primeros creadores, que no muestra miedo a equivocarse; sino simplemente se deja llevar por su condición humana, una condición artística y creadora. Así, conforme va adquiriendo conocimientos y *evolucionando* se convierte en el adulto que *cree* sentir seguridad a través de instrucciones y reglas precisas; y siente descontrol al ponerse frente a la creación sin tener una *"base sólida"*. Sin embargo, ese adulto en el caminar de las épocas; tiene un sinfín de intentos (*sin éxito*) por dejar libre a ese niño, que añora el momento de salir a disfrutar de lo que sabe que un día fue un *mágico encuentro personal.*

"La música es parte de la historia, y nuestra historia contiene enseñanza que no pueden desligarse de ella. En la música, el ser humano escucha el fluir de la

[102] Tomada de la canción "Blanco y Negro" del Grupo Mexicano Cántaro (Música Infantil)
[103] La globalización, el capitalismo y la tecnología no sólo han repercutido en la música como tal sino en la educación, por lo que estaremos tocando estos temas a lo largo de los próximos capítulos.

sangre, la risa que se abre camino entre el dolor, el amor…"[104] La música ha acompañado la historia de cada pueblo, ha hecho vibrar épocas y ha dado sentido a la vida misma; así como nos ha acompañado en nuestro andar personal, pues ¿quién no ha tenido acercamiento a la música? Es incluso imposible pensar en nuestro mundo sin sonido, y por increíble que parezca el silencio siempre está envuelto del indestructible *sonido*; que alimenta la imparable creación artística y mantiene firme el respeto por el *Misterio humano*.[105]

Siendo el preludio de nuestros siguientes capítulos, la historia sin fin de la humanidad creadora y musical nos muestra un desvanecimiento de lo suscitado en los primeros tiempos, por lo que buscaremos entonces en la educación la posibilidad de lograr obras de arte inéditas; que *desplacen a las fugas*, y se vuelvan espontaneidad mágica de la expresión de nuestro *ser-artístico y creador*.

Nuestro siguiente capítulo tomará un rumbo distinto, pues a través de él se expresará la poesía musical y única dentro del aula; así como también un re-encuentro mágico con nuestro niño interior; poeta y sabio, que anhela la conexión mística de la creación en libertad.

[104] Así considera el ruso violonchelista MSTISLAV ROSTROPOVITCH a la música. *Cit*. En GABRIEL PEREYRA. *Op. Cit; p.* 20
[105] JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ. *El Misterio Humano frente al misterio tecnológico Internet, Globalización y Educación*. Ed. FUNDAP Educación. México, 2009. p. 24

CAPÍTULO II

PRECIANDO: MÚSICA REENCUENTRO POIÉTICO-EDUCATIVO

Música re-encuentro poiético-educativo, nos invita a reflexionar y mirar hacia nuestro interior, para descubrir que la música; forma parte de nuestro ser, que indudablemente nos podemos encontrar disfrutando de ella, e incluso tarareando alguna melodía conocida mientras hacemos nuestras actividades diarias.

Si hacemos memoria, la música nos ha acompañado innegablemente durante toda la vida, probablemente desde nuestra primera canción de cuna, hasta alguna melodía que disfrutamos escuchar actualmente. También se ha hecho presente en los momentos más importantes: tanto en celebraciones alegres, como en las más dolorosas; en las cuales, ha permanecido a nuestro lado recordándonos a aquella persona especial que se ha ido.

Así, que lo que busca nuestro segundo capítulo es apreciar esta tesis: Música re-encuentro poiético educativo. Sin embargo, la apreciación no será de modo *objetivo*, siguiendo *parámetros* o elementos a considerar, como podría suceder en una típica clase de apreciación al arte o apreciación musical. Sino que el deseo llevará al lector a *desmoronar armoniosamente* el significado personal; el sentir de nuestro ser al vivir una obra musical, será entonces una apreciación particular y única, que ayude a descubrir la magia de la creación y la magna importancia en la educación actual.

El re-encuentro será con nuestro ser, con la parte artística que vive dentro de nosotros y anhela re-surgir del olvido; recordándonos el gusto de producir sonidos sin juicios ni racionalizaciones. Así como cualquier niño que intenta jugar, descubrir su propia voz como posibilidad entonada y creadora de momentos únicos.

Nuestra intriga musical será proyectada en la educación; en donde, sin esfuerzos, pensaremos en *mousike* en lugar de música y daremos alas a la imaginación para lograr creaciones inigualablemente bellas. Creaciones llenas de un contenido armónico y *(des)estructurado,* que nos recordaran y re-viviran nuestro niño curioso e ingenuo que ríe sin conocimientos musicales al *compás*[106] de nuestra canción.

1. *Preludio*: *Mousike* y el silencio en el aula

La música y la educación, gotas de agua tan puras, que al caer se mezclan con colores tan distintos. Por un lado la música, majestuosa expresión del ser; por el otro la educación, el arte del compartir, que se ha convertido día a día (con gran esfuerzo) en el cálculo del aprendizaje y la unificación del mismo. Si, el cálculo del ser humano, del niño; la *unificación* de nosotros mismos, *incongruentemente* la unificación de la maravillosa autenticidad y espontaneidad que caracteriza al ser humano.

El arte es el lenguaje por excelencia del espíritu, que mora en cada uno de nosotros, que nos invita a expresar, a vibrar y a dejarnos sentir. Es aquello tan mágico que puede hacernos resplandecer y sentirnos plenos, que abriga a la libertad, que nos mueve a mundos inimaginables sin hacer distinción de género o edad. Al no hacer distinción de edad; el niño se expresa como artista creador y puede de igual forma apreciar y vibrar con las creaciones de sus compañeros. Vive en el arte propio y el del otro, sueña, imagina, ríe y se entristece por y para él.

[106] Compás: Es una unidad de tiempo que rige la forma de composición y estructuración de una pieza musical, ayuda a organizar en grupos las figuras rítmicas.

El arte no tiene ni tiempo ni espacio, ni se determina, puede estar cerca o lejos a la vez; domina y libera, escucha y habla provocando sentimientos encontrados e inesperados, tan ambivalentes que no habría mejor forma de ponerlo en palabras que bajo las de Juan de Dios Peza en su famosa poesía "Reír Llorando" donde dice: ¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!... aquí aprendemos a reír con llanto, y también a llorar con carcajadas. Es así como el arte se vuelve una mágica máscara que acompaña al ser humano y que lo ha acompañado durante toda la historia, mostrando su velo singularmente colorido y espléndido.

La música como arte vivo nos hace vibrar sin querer o sin buscarlo; y es entonces que las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? Salen sobrando. Pues no hay una explicación *lógica* que ampare dichos sentimientos; sin embargo, son éstos los que dan aliento al corazón y sentido a nuestro existir.

La música es sentimiento, deseo, anhelo, y realidad indescriptible que indistintamente vive por la insaciable necesidad de la humanidad por la belleza artística, es creer que todo es posible en ese mundo extinto de ilusión. Es re-vivir, recordar, es *re-encuentro;* un *re-encuentro* con lo más profundo de nuestro ser, aquello que imagina, vive, crea, siente sin temor, juega y disfruta de su condición creadora. Es el niño que anhela salir día a día, y que el mundo ha apagado su resplandor por tan diversas razones. Ese niño que añora el día en el que se le permita crear la *contradicción* y hacerse vibrar en un *sin sentido* para el mundo actual o adulto, aquel que le han silenciado su voz.

El niño que es pureza, que es cristalino como el agua, que expone simplemente la frágil y maravillosa condición humana, que nos *enseña* lo que somos y oprimimos, lo que dejamos a un lado al crecer, al entrar a este mundo tecnológico, capitalista, pedagógico y consumista.

Es justamente por esto que la música y el arte en general nos mueven tanto, nos hacen sentir tan identificados; tan unidos y esperanzados, pues *re-encuentran*

lo que somos y no queremos ver o ser. Quizá porque el sentir nos hace quedar expuestos, nos hace ser frágiles o débiles. Sin embargo, el ser humano por naturaleza es frágil, no somos como las demás criaturas que tienen garras o dientes. Pero esa fragilidad e instabilidad de la que tanto huimos, debería ser nuestra fortaleza y sentir orgullo de ella; pues la posibilidad de creación y expresión *consciente* y placentera, es una de las bellas características que nos diferencian.

Ese día llevaba una chamarra color morado, unos pantalones de mezclilla y unos moños grandes, que mi mamá había puesto con gran entusiasmo sobre mis dos colitas. Eran por supuesto lo que más llamaba la atención de mi atuendo. Puntual como de costumbre llegue a la clase de música, me quite mis zapatos para entrar al salón, salude a mis compañeros y me senté en mi lugar, esperando que se dieran las primeras instrucciones. La clase estuvo de maravilla recuerdo haber cantado y jugado a la orquesta con todos mis amigos.

--- ¿Qué haces? ---- Preguntó mi maestro al ver, que algo alterada, escribía y borraba cosas sobre mi cuaderno.

---- Mmm… tarea de matemáticas ---- Respondí sin prestarle mucha atención, pues mi examen era al día siguiente y debía estudiar bastante.

---- Y… ¿Qué tema estás viendo? --- Preguntó sentándose en el suelo a mi lado.

---- Fracciones ---- Respondí.

Para ser honesta no me había ido nada bien en mis exámenes pasados y no entendía nada de esas reglas que me habían explicado para poder resolverlas, me sentía bastante presionada y triste por mis bajas calificaciones.

---- Es muy fácil, déjame ayudarte ---- Dijo mi profesor, tomando mi cuaderno para poder explicarme.

Nunca imaginé que las fracciones fueran tan fáciles y divertidas a la vez, ya tenía varios años en la música y sabía bien lo que eran los compases y la rítmica. Ambas eran matemática pura. ¡No podía creer que las fracciones pudieran explicarse con figuras rítmicas! Mi profesor me ayudó a resolver varios ejercicios y todos eran tan sencillos, utilizamos negras, corcheas, redondas, blancas, en fin, ni cómo expresar lo bien que me sentía de poder resolver cada ejercicio yo sola, más aún después de tantos intentos y de tan malos resultados.

Al día siguiente llegué a mi lugar, me senté muy contenta porque al fin podría contestar mi examen bien, y me sacaría una buena calificación. Podría enseñársela a mis papas y estarían orgullosos.

---- Guarden todo, sólo dejen su lápiz y goma afuera. Tienen treinta minutos para contestar el examen. ---- Dijo la maestra, con voz fuerte y clara.

Comencé el examen, estaba facilísimo, pasaba ejercicio tras ejercicio sin dudar en ninguno de ellos, me sentía entusiasmada, feliz, sabía que podía hacerlo…

---- Tú… ¿puedes venir conmigo por favor?--- dijo la maestra.

Su mirada era de confusión, quizá de enojo, no podría describir lo que sentí cuando el grupo entero volteó a verme, incluso algunos de ellos hacían gestos y sonidos que insinuaban que algo había hecho mal y tendría mis consecuencias.

---- Puedes explicarme, ¿Qué es esto? ---- Dijo la maestra mostrándome mi examen.

Con la cara agachada comencé a explicarle como es que contesté cada ejercicio; explicándole el valor de cada una de las figuras rítmicas que había utilizado. Poco a poco fui entusiasmándome más pues sabía que los resultados eran correctos….

---- Me parecen maravillosas tus notitas, pero la única explicación que yo encuentro a que los resultados sean correctos, es que copiaste todo el examen.----

> Las lágrimas rodaban por mis mejillas, caminé hacia mi lugar, sintiendo las miradas acusadoras de todos mis compañeros.[107]

Actualmente la educación como simple enseñanza e instrucción, se encuentra en estos términos, su atención se centra en que el alumno como receptor del aprendizaje, conteste "correctamente";[108] y no sólo la respuesta, sino que también el proceso a seguir sea unificado para todos. De forma más breve, la instrucción actual quiere que todos piensen de la misma manera.

La situación de memorización y organización que vive la enseñanza la conocemos; sin embargo, algo que resalta de la historia antes narrada, es la rigidez de complementar saberes. Justo aquí es donde recordamos el término griego de *mousike;* en el cual, se muestra en tan simple palabra la conexión del arte en sí. La mística unión de canto, la danza, literatura y música; todo concebido de forma inseparable, así como tantos saberes de nuestros antepasados, entrelazados y dirigidos hacia un mismo fin.

Ya hemos mencionado que la música abre puertas inimaginables y da luz a nuestro camino, también sabemos que el niño al llegar al aula no hace más que ofrecerse y escuchar con gran ilusión lo que tenemos para compartir. Así recibimos a un niño que trae consigo la curiosidad de creación, pero sobre todo la incuestionable posibilidad artística; sin embargo, dependerá de cada maestro que permanezca y no sea ahuyentada. "…es verdad que la evolución de las capacidades musicales innatas, en el sentido de aumentarla, mantenerlas o disminuirlas, dependen del entorno que se tiene en la infancia".[109]

---

[107] Narración de experiencia personal.
[108] Que dé una respuesta impuesta como *verdad absoluta* por el profesor o por el libro.
[109] CONXA TRALLERO & JORDI OLLER. *Cuidados musicales para cuidadores. Musicoterapia Auto realizadora para el estrés asistencial.* Ed. Desclée de Brouwer. España, 2008. p. 63

Como maestros muchas veces nos olvidamos de los niños, de esos *seres luminosos*[110] que tenemos frente a nosotros; nos cegamos por las normas de los colegios, por las entregas de calificaciones, por las evaluaciones nacionales de educación, en fin, tantas cosas que desvían el verdadero arte de la educación *poiética*, del enseñar. Desaparece en nosotros la pasión de servicio y entrega, la emoción del darse, y dejar que el otro se dé de igual forma, logrando una misteriosa pero bella complementación.

En este preludio se pretende dar vida a la *mousike,* e invitar a la reflexión sobre situaciones en la educación; en las cuales (sin explicación), se ha dejado a un lado la esencia educativa y silenciado dentro del aula la creación musical. Esto no exclusivamente pensando pensado en creación musical como factor aislado, sino mediante la unión de saberes. Donde la música sin dudarlo podría apoyar cualquier saber por más específico que fuera, pues el conocimiento basado en una característica por condicion (musicalidad), traería como consecuencia aportaciones invaluables.

2. Pensando en poíesis musical

> *"La poíesis, la causa que hace que todo lo que no es sea, la acción creativa, productiva e inventiva, que alude a la dimensión más amplia de la creación en sentido genérico, y a la poesía y al poeta en sentido específico."*[111]

La causa que hace que *todo lo que no es sea*, efectivamente es el despertar mágico de un encantamiento del ser, conocer(se) y darlo al otro, para hacerlo parte de la creación, del arte, de la expresión y vida. Una vida *con sentido*, que permita desenmascararse, liberarse de las ataduras del capitalismo, globalización y tecnología; una vida que rompa el hechizo, que deje ver al propio ser, único, indescriptible, ambivalente, inesperado, bello y poiético en armonía con el arte de la creación.

[110] Si, pues el niño es un ser que ilumina y abre caminos de posibilidades infinitas.
[111] ROSARIO HERRERA. "Poética, ciencia y humanidades" *En sentidos*. UMNSH Facultad de Filosofía. vol.13. Morelia, 2006. p. 38

La *poíesis* alude tanto a la poesía como al poeta, esa poesía que en palabras de Octavio Paz:

> *"Es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre y en cada mujer y que todos podemos recobrar apenas el amor ilumina nuestros ojos, y, nos devuelve el asombro y la fertilidad."*[112]

Es la esperanza del *re-encuentro*, el anhelo al recobrar la ansiosa curiosidad por experimentar nuestra propia inocencia. Es volver a sentir el temor y la alegría de disfrutar la condición creadora, es recordar nuestro juego favorito y darnos la oportunidad de tener una *re-velación* con lo más profundo de nuestro ser.

Así, *poíesis musical* es la poesía del alma, es la creación infinita, la espontaneidad del *sin sentido*. La creación de la *mousike* que permite dejarse llevar por el murmullo del viento o el cantar de las aves, es sentir el sutil abrazo del *deseo* de seguir creando.

La capacidad creativa o inventiva del ser humano es inmensa y tan única como la singularidad de cada uno, por lo que es tan variada y rica que no se disfruta exclusivamente al originarla, sino al compartir con el otro de nuestras y sus creaciones; que no son más que vida en su máxima expresión.

> *"¡He aquí a un asno tan ignorante que ni sabe con qué fin fue creada la música! ¿Acaso no fue hecha para refrescar el espíritu del hombre tras sus estudios y trabajos habituales?".*[113]

Actualmente la música como Shakespeare lo expresa busca *re-frescar* y *re-vivir* el espíritu del ser humano, el alma y la verdadera esencia de su naturaleza. Se desea y disfruta de la música, aunque difícilmente se da la oportunidad de acercarse a ser él mismo, el protagonista de la creación musical.

---

[112] OCTAVIO PAZ. "Poesía de soledad y poesía de comunión". En *Las peras del olmo*. Seix Barral, México. 1982, p. 101, cit en JACQUELINE ZAPATA. *La infancia es poesía*. Ceapac-Iari Ediciones, México. 2012, pp. 18-19

[113] Nos recuerda WILLIAM SHAKESPEARE. En GABRIEL PEREYRA. *Op. Cit;* p. 23

El ser que es naturalmente creador y artístico se aleja en innumerables ocasiones de la música, que llama a su corazón, que lo invita –sin palabras- a tener un encuentro sutil y apasionado, como ola de mar, que lo inquietará pero también incongruentemente –como es el arte- lo tranquilizará.

La luz a quien concederemos el privilegio de *formarnos* como seres artísticos y creadores será la música –expresión del ser en plenitud-. La cual sin recatos, nos muestra su sabiduría interna que envuelve no únicamente nuestras creaciones actuales; sino –desde nuestros antepasados- los sonidos más puros y especiales de la naturaleza, que sin duda nos harán vibrar y sentir un despertar único a la posibilidad de creación.

La música se vuelve entonces activa y fértil, *es* y *da* vida a innumerables obras. Se vuelve el sentido de la creación, que tiene como base el *sin sentido*, que es sabiduría, libertad y existencia. La *poíesis* musical es dejar vibrar la curiosa necesidad de *(ex)presar* la condición humana, de sentir y vivir su singularidad.

"Aunque el poder de los sonidos fuese tan evidente en la Antigüedad, hoy ha dejado de comprenderse."[114] Pareciera que la mágica esencia de la música y su creación ha quedado olvidada, no exclusivamente en nuestra aulas sino en la naturaleza del ser humano. Por increíble que parezca, este *ser-artístico y creador* por condición, ha querido apartar tan mágica sabiduría ancestral, pues no sólo se ha olvidado de sí mismo, sino que con su decisión ha arrastrado generaciones pasadas y futuras, que ansían el despertar de este sueño que las mantiene (a)*pagadas*.

La comprensión de la mística musical no puede ser dada por la ciencia o la racionalización, pues ella emana e impacta en el espíritu, el alma y el corazón; sin embargo, el ser humano se ha empeñado a través del tiempo, en buscar respuestas *verdaderas* que le permitan conocer y tener seguridad de sus hallazgos. El más

[114] *Ibid.* p. 36

triste error es pretender un estudio meticuloso de la música a través de la intelectualización, pues es en el corazón *donde mora la divinidad musical*, justo ahí, es donde su comprensión se vuelve espontánea y auténtica.

Pensando en *poíesis* musical alude a una palabra que se encuentra ligada especialmente con la razón: pensar. En este apartado la idea no es buscar o indagar sobre respuestas *verdaderas y únicas* sino por el contrario dejar libre la imaginación para poder comprender desde el corazón la *poíesis musical* que dará pie, sin duda, a creaciones inigualablemente bellas y únicas.

Pensar, es imaginar en el im-posible,
Es inquietud inconforme y libre,
Que da alas al cuerpo
Y vida a nuestra mente.

Respeta nuestro tiempo,
Y sin palabras, responde
Con seguridad invaluable
Pero su fragilidad reconoce.

Porque pensar y vivir,
Es una misma idea,
En donde sólo coexiste,
La incongruente sabiduría.

Con confianza y esperanza,
Soñamos con seguir pensado.
En un intento irrepetible
De capturar nuestro hallazgo.

Pues sólo a través de la mente,
Se entienden tantas cosas,
Y brilla en nuestro ente,
La posibilidad creadora.

De ser únicos y especiales,
Los formadores de armonía;
Sutil y desgarradora,
Como el suspiro de la poesía.[115]

[115] Poema de inspiración propia.

Pensar, *es imaginar en el im-posible*, en la esencia de la creación; en el conjunto de la *mousike*, en donde no cabe el sonido musical de manera excluyente, sino la melodiosa danza, el vals literario y la poesía de la creación. Así es como la música que es -vida y amor- se funde con la mágica esencia del arte, de la poesía y la creación. Dándonos la oportunidad de re-velar nuestra condición, re-frescar nuestro espíritu y hacer re-nacer del sueño actual a la creación musical.

La creación musical que –sin medida- es arte y entrega, no *compromete* simplemente al creador sino también al oyente, pues no habrá mayor sabiduría que el compartir y dar-se en la creación *al otro*; que baila y disfruta incluso –sin querer- de la asombrosa creación. Pues vive y siente como el creador, escucha y vibra con su sentir; y aprecia -*sin comprender*- el brillo del tesoro que tiene frente a él.

Pensando en *poíesis* musical nos abre un nuevo camino, donde el ser humano es vida, ilusión, anhelo y poesía; que despliega sus alas al dejar-se sentir, vibrar y sonar su propia naturaleza. *El ser es arte*; que desea dar a luz la maravilla de su encuentro y mostrar al mundo la espontánea fragilidad de la *poíesis*.

3. Re-encontrando *mousike* en la educación

Re-encontrando *mousike* en la educación es un camino arduo y sinuoso, en el cual, notaremos la realidad actual de la educación como instrucción. Reflexionaremos sobre la necesidad de calcular y estructurar el saber –por parte del biopoder. Así como unificar y calificar al niño que vive, sueña y aprende en la sencilla naturalidad de su ser.

Dentro de la educación cual poema del alma tenemos un mágico encuentro, en el cual, el maestro y el niño tienen su espacio de creación libre y único. Sin embargo, el *maestro por profesión* debe saberse afortunado por tener a su lado a

un *maestro por naturalidad y experiencia* que le ofrecerá saberes invaluables. El niño, maravilloso maestro que enseña el *sin sentido* de su naturaleza, quien se entrega *sin medida* a la búsqueda constante del juego infinito, por medio del cual, disfruta y complementa los saberes ancestrales que recorren sus venas.

La educación en el amor se vuelve noble y encantadora; que en palabras de Jaqueline Zapata es:

> "*Sabiduría de vida, sabiduría po-ética; sabiduría que nace del amor. Del amor –reiteramos- que da, que es don, que es canto de vida, que es libertad vital, fraternal. Sabiduría y libertad poética(s) que revelan –en otras palabras- a la educación como amor, educación que es himno, lenguaje de alabanza, alegoría, metáfora viva –del amor.*"[116]

Pensando en la *educación como amor* resulta tan fácil re-encontrar a la *mousike;* pues ésta, también surge gracias a la libertad vital, es don sagrado que ofrece alabanza y alegoría del mágico efecto del *ser-artístico y creador*.

> *"Vivimos en una cultura que grita. Grita su propio nombre. Y lo hace con fuerza. Mira demasiado y escucha demasiado poco. Mira hacia el exterior, y apenas conoce lo que se esconde en el interior de las cosas, del ser, de los sonidos, de la belleza, del amor…*"[117]

Así la educación como *poíesis* grita su propio nombre, grita desesperada por ser rescatada de la estandarización e intelectualización. Grita por ser libre y auténtica, **digna** del *gran maestro* –el niño- que espera *sin medida*, darse en el amor y recibir al otro.

La enseñanza como instrucción, se ha tornado en una constante búsqueda del conocimiento calculable; así se ha convertido en el simple medio para unificar conocimientos. Esto desafortunadamente ha dejado completamente de lado la capacidad inventiva de todo ser humano, especialmente presente en el niño. Octavio Paz decía que "el estilo oficial es la negación de la espontaneidad creadora:

---

[116] JAQUELINE ZAPATA. *Educación, poética del amor*. Palibrio y IARI Ediciones. México, 2013 pp. 9-10
[117] Nos recuerda JOACHIM-ERNST BERENDT, periodista, escritor, crítico y productor discográfico de jazz. En GABRIEL PEREYRA. *Op. Cit;* p. 97

los grandes imperios tienden a uniformar el rostro cambiante del ser humano y a convertirlo en una máscara indefinidamente repetida".[118] Esta negación de la espontaneidad creadora cierra por completo las puertas a todo tipo de *saber* artístico, pues el arte es vida, creación, innovación e incertidumbre. Es la expresión más genuina del niño, más pura y cálida.

Así, la enseñanza actual –por instrucción- está direccionada a la unificación y repetición del conocimiento, como maestro se debe dejar a un lado la obligación de "enseñar" y re-descubrir el placer[119] por -re-vivir el re-encuentro con la *mousike*-, del darse y gozar del dulce cantar del niño que enseña lo inexplicable.

Mousike, que engloba el arte en sí, la creación y la posibilidad de dar-se a través de un encuentro auténtico y mágico consigo mismo. Esta visión tan especial de los griegos hacia el arte, es algo que vive en nuestro ser, pues todos sabemos y sentimos la necesidad de expresarnos; de vivir, de sentir, y de vibrar con –y para- nuestras creaciones. Sin embargo, hemos decidido intercambiarlo por el cálculo del aprendizaje, y por una cultura globalizada y consumista.

De este modo no sólo apagamos nuestra brillo creador, sino también el del niño que *sin comprender* se sumerge poco a poco en el mundo actual. Un mundo de competencia de saberes, de racionalizaciones del arte, de apreciación calculable y rígida; donde se ve obligado a callar su naturaleza y *aprender* a ser como le hemos impuesto. Una imposición *verdadera* y *correcta* según los parámetros que miden nuestras culturas.

Durante años hemos querido ocultar lo que *mousike* representa en nuestras vidas, ese ser auténtico y mágico que habita en cada uno de nosotros ha decidido aplacar su naturaleza para calcular-se y estudiar-se.

[118] OCTAVIO PAZ. "Poesía, sociedad y Estado" *En El arco y la lira*, F.C.E. México, 1979. p. 28
[119] El placer de compartir en el aula con grandes maestros de corazón, de re-descubrir la educación y mantenerla digna y brillante. En el apartado 2.4 comentaremos sobre la dicha del arte de enseñar.

En la actualidad es difícil pensar en la música como parte fundamental de la educación -como instrucción-, incluso es difícil considerarla importante o complementaria de otros saberes. Sin embargo, gracias a la historia sin fin que hemos recorrido, podemos notar valiosos momentos en los cuales la música se hace presente, como por ejemplo: Platón en el capítulo de "República" la menciona fundamental, las culturas del México ancestral la toman necesaria para su expresión, los griegos la engloban en el saber, china improvisa en ella e India la hace partícipe del universo.

La educación como *poíesis* en este re-encuentro, deberá remarcar el nuevo *sin sentido* de la enseñanza como poema del alma, como encuentro incesante de creación de poéticas musicales. Deberá permitir, aprender, pensar, vivir, sentir y vibrar la sencillez y excepcionalidad *del ser-artístico y creador*. Re-vivir la *mousike* en la educación evitará la rigidez de las ideas, aumentando la inofensiva espontaneidad de la naturaleza, de los sentidos, de las emociones y sensaciones.

Estas emociones y sensaciones que son nuestra singularidad, nos harán sentir libres y aliviados; pues nos sabremos arropados por nuestro instinto natural, de darnos al otro a través de la belleza creadora, de la poesía y de una pasión inexplicable, que envuelve delicadamente el arte de *educar en el amor* y así crear en él y para él.

En la educación como *poíesis* nuestro compromiso será que las limitantes o restricciones no sucedan, el *arte del saber* deberá –ser formador- y formarse por cada uno de nosotros. Así a través de él, lograr creaciones invaluables y permitir vivir las creaciones de los demás, respetándolas y aprendiendo de ellas. La educación será entonces *sabiduría de vida,* donde los maestros[120] compartirán la experiencia en el amor, de darse y crear en libertad fraterna.

Pensando en *poíesis* musical y el re-encuentro de la *mousike* representan la firme creencia de que se puede hacer un cambio en la educación, pues el niño es el

[120] El maestro por profesión y el maestro por naturaleza (el niño).

mayor regalo -es pureza en armonía-, que nos deja ver su incansable lucha del vivir, del disfrutar, del jugar y crear con una luz que nos ayuda a *vislumbrar el camino a seguir* en nuestro propio re-encuentro.

3.1 Música como lenguaje universal

La música como lenguaje universal busca desenmascarar el lenguaje musical desde la perspectiva rígida y estructurada actual, para vislumbrar una nueva iniciativa, a través de la naturalidad del lenguaje en sí. También podremos encontrar a la música como *lenguaje de amor* y creador de sensaciones irrepetibles y únicas del ser humano.

Antes de iniciar con la universalidad del lenguaje, será interesante notar en qué términos se encuentra el lenguaje musical por sí mismo. Sabemos sin duda que la música y el lenguaje verbal sirven a grandes rasgos para los mismos propósitos, ambos son formas de expresión y pueden ser escuchados, leídos o escritos. Sin embargo, la diferencia radica en que la música no necesariamente debe ser entendida para producir sensaciones. Pues sin importar el país o pueblo de procedencia, la música provoca movimiento físico y emocional; no así el lenguaje verbal, en el cual, su conocimiento o estudio es necesario para lograr su comprensión.

Ahora bien, teniendo como base que, tanto -la música- como -la palabra-, son lenguaje en sí; tomaremos una comparación hecha por Victor Wooten[121] en donde plasma la forma de enseñanza oral y la musical.

> *"Piensa en el primer lenguaje que aprendiste desde niño… eras un bebé cuando iniciaste a aprender a hablar, e incluso cuando hablabas incorrectamente se te permitía equivocarte. Y mientras más te equivocabas, más sonrían tus padres… Aprender a hablar no era algo que hacías sólo un par de veces a la semana, y la*

[121] Músico estadounidense considerado uno de los mejores bajistas de los 90´s.

mayoría de la gente con la que hablabas no eran principiantes, ya eran habladores profesionales."[122]

Actualmente, a pesar de que muchos músicos creen en la música como lenguaje, no la tratan como tal y se esmeran -en conjunto con la educación- en forzar el aprendizaje estricto bajo la tutela del profesor, con un enfoque que quizá da resultados; sin embargo, a costa de mucho tiempo y frustraciones innecesarias. Si se viera al lenguaje musical como a la palabra -de manera natural- el aprendizaje sería tan sutil y ordinario. También hay que recordar que cuando el niño empieza a hablar, no lo vemos como el próximo poeta en potencia o el escritor consumado, sino simplemente buscamos que él pueda comunicarse con el medio que lo rodea.

"Si pensamos que podemos hablar antes de aprender a escribir ¿Por qué no nos hacemos el mismo planteamiento en el campo de la música? Realmente HACEMOS música antes de aprender. Es algo innato en el ser humano."[123]

¡Qué maravilla sería si pudiéramos trasportar el enfoque natural de enseñanza del lenguaje hablado a la enseñanza musical! Ya que cuando el niño comienza el aprendizaje del lenguaje hablado, no se le enseña el alfabeto, o la palabra escrita; sino simplemente se le deja experimentar con su propia voz la inmensidad de sonidos y asociaciones que él desee.

El *permiso al error* del cual habla Victor Wooten, muestra una pauta distinta dentro de la creación; pues es cierto el aprendizaje del lenguaje, incluso se anima con la risa y el juego al niño a repetir la equivocación, así –sin miedo- él se siente libre de volver a intentarlo, de jugar con el –*si*- en lugar de sentir el juicio y el temor al fracaso.

La enseñanza musical actual se basa en: la lectura de notas, figuras rítmicas, la comprensión de valores de tiempo y la re-producción de la partitura enseñada. Sin embargo, retomando la comparación del lenguaje hablado, parecería ilógico

[122] Tomado del discurso de Victor Wooten dado a TED Ed Lessons Worth Sharing publicado el 13/08/2012 en: http://www.youtube.com/watch?v=3yRMbH36HRE (23/10/2014)
[123] JUAN MARÍA MARTI. *Como potenciar la inteligencia de los niños con la música. Desarrolle sus habilidades motrices, lingüísticas, matemáticas y psicosociales*. Ediciones Robinbook. España, 2014. p. 26

pensar que el bebé que inicia su balbuceo y primeras palabras, se le exija que conozca el abecedario. Más aún, que tenga la habilidad de leer y hablar a la par, que conozca las letras, los signos de puntuación y haga los matices o entonación necesaria para la lectura.

En estos términos se encuentra la enseñanza musical por instrucción, pues no es permitido que el niño toque un instrumento antes de conocer las notas musicales, las figuras rítmicas, o las dinámicas de expresión; el niño *debe* saber leer, para entonces, exclusivamente re-producir lo que ha sido escrito en la partitura. Pero ¿Será acaso que los niños no tienen nada que decir con la música? ¿Por qué se les permite expresarse en el habla y no al piano? ¿Por qué no sólo enseñarles a leer, sin permitir que cuenten sus propias historias?

Todas estas interrogantes naturalmente nos muestran la poca comprensión actual de la música como un lenguaje real, a través del cual se puede reír o llorar, y que su entendimiento –incluso- podría ser más sencillo que el lenguaje hablado, pues vive dentro de cada uno de nosotros, está presente durante todos los tiempos y nuestro corazón simplemente lo *reclama*.

Pensando en la educación, la música y el leguaje encontramos una mágica conexión que es digna de alegría y euforia. Pues es gracias al amor que cada una de ellas es posible; así tendremos *educación en el amor,* que es don sagrado de dar-se al otro en libertad. *Música como amor,* de modo que generemos las más invaluables creaciones. Y el *amor* en sí, que no es más que un lenguaje universal; que es único, singular, y su comprensión no puede ser expresada, pero si vivida y apreciada. Éste amor único y sagrado, que proviene de lo inexplicable y mágico, el cual nos identifica con cada ser humano en la tierra.

"Hay un lenguaje universal
No necesita reglas ni paréntesis
Tan sólo el corazón y el alma abierta
Hay un refugio cálido e inmortal
No existe fuerza humana o natural
que pueda derribar los muros del amor."[124]

Así la música en conjunto con la educación *poiética,* no son más que la bella expresión de amor en plenitud, en donde el *amor* es la causa y la finalidad. La causa que hace que ambas coexistan en la bondad de la entrega, y la finalidad inexplicablemente perdida en nuestros días; donde se ha sobajado al amor, indignándolo con finalidades cognitivas, con evaluaciones imparables y con ansia de conocimientos científicos, dejando a un lado la sabiduría de la naturaleza y del *arte de ser partícipe de la creación*.

La música como *lenguaje de amor* nos invita a permitir la creación, a evitar el –no- y en su lugar; dar confianza e incitar al "error musical". Propiciar un encuentro único en donde el niño –sabio maestro- pueda expresar la historia que en ese momento, sienta en su corazón.

La música, la educación, la palabra, la danza y el arte como *lenguaje de amor* se convierten en *mousike poiética,* en donde sólo existe la bondad para la entrega infinita y fraternal. *Mousike poiética* que viene del alma; no de la superficie de la palabra, la frivolidad en la enseñanza o la ligereza del arte por instrucción, sino de la profundidad eterna. En donde el alma y el espíritu bailan, gozan y sufren con el artista, que se entrega a la creación espontánea y fugaz, en búsqueda de la más inocente *re-velación* de amor.

La invariable creación *como lenguaje de amor* nos permite apreciar la luz que viene del alma y proporciona el *sin sentido* a nuestro existir, así –incluso en

[124] Canción del grupo Bocatabú, banda de rock/pop dominicano. A través de la letra de la canción podemos notar al amor como lenguaje universal; sin embargo, también se utiliza otro lenguaje universal que es la *música*.

este texto- la palabra no puede ser vista desde la superficie pues como Octavio Paz menciona "las palabras sólo nos dan la estela de las cosas"[125].

La creación entonces se convierte no únicamente en el lenguaje universal de amor, sino en un lenguaje *artístico* y *sensible*, que engloba al arte en sí, que respeta la rima y el silencio de la poesía. Así como también da color y luz a imágenes ocultas en la imaginación, pintando la expresión, con movimientos cortos o largos cual danza natural del corazón. Las creaciones avivan sentimientos inigualables, haciéndonos re-vivir recuerdos que incluso, aún no hemos tenido oportunidad de experimentar.

La música no sólo como arte, sino como *lenguaje de amor poiético,* es el digno despertar del maestro de profesión, en donde su *que-hacer* diario se vuelve incomprensible y admirable. Un *que-hacer* lleno de caricias al alma, luz en su andar, libertad fraternal e inocente espontaneidad. Será entonces donde la educación y la *mousike poiética* se entrelazaran, respetando el *Misterio humano*[126] y permitiendo florecer la belleza de la creación.

4. El arte de enseñar, un placer singular

El arte de dar-se al otro en libertad y fraternidad es más que una profesión o una carrera magisterial. En la educación -*como leguaje de amor*- se *tiene* que estar preparado para recibir, pues la bondad y entrega -sin medida- que se nos concederá, será por encima de nuestras expectativas y totalmente fuera del alcance de la razón.

Este apartado busca resaltar la esencia del maestro *en el amor y la libertad continua*, pues más allá de destacar lo que maestro da, sabe o comparte con el alumno; busca *re-descubrir* las maravillas que recibe –sin pedirlo- del niño.

[125] ROSARIO HERRERA. "El sueño de Sor Juana y el Insomnio de Octavio Paz" En Filosofía de la Cultura de México. Plaza y Valdez. México, 1997. p. 401
[126] JOSE DE JESÚS HERNÁNDEZ. *Op.Cit;*

Maestro sabio y ancestral que guarda en su interior la curiosidad, entrega, e inocencia pura. El niño que se da –sin medida- en la ternura y libertad fraterna; con el juego, el baile y la risa como enseñanza *i-limitada* del saber sincero y auténtico.

Ya hemos comentado en apartados anteriores que la enseñanza actual como instrucción, se ha visto implicada en la incesante *intelectualización*, *meticulosidad*, *estructuración* y una *evaluación contante*; en donde el niño, queda al acecho de un número que *evalúe* y *defina* lo que sabe o *debe de saber*.

Sin embargo, esta situación actual en relación a la educación, también ha permeado en el maestro; quien ha transformado su finalidad. Buscando en cada momento satisfacer las necesidades del sistema de enseñanza por instrucción; a través de planes estructurados y específicos, la evaluación constante de cada alumno, y la exigencia rígida e inalterable. Así, las escuelas públicas y privadas luchan por sobresalir; en una competencia interminable, donde los resultados de las evaluaciones de los alumnos –sabios maestros- son las que definen qué escuela es *mejor*.

Una educación fuera de la realidad,
Donde el competir es prioridad.
Así, el VERDADERO saber ha quedado en el olvido;
Y a cambio tenemos CONOCIMIENTO DESTRUCTIVO.

¿Será que la razón ha equivocado su indagar?
Tratando de encontrar respuestas sin lugar.
¿Qué escuela es mejor? Y ¿Quién lo sabrá?
Sólo quien haya decidido evaluarla sin papar…[127]

Actualmente vivimos una enseñanza por instrucción que reprime amor al mundo, que cual evaluación incesante; es exigencia y rigidez constante. Sí, es estructuración firme, de tonalidad oscura y apagamiento musical y artístico. Donde el niño, *aprende* a dejar de bailar, de reír, de catar en el juego; para ahora saber

[127] Poema de inspiración propia.

"comportarse" en un aula, silenciado su capacidad de creación y entrega en el *arte de la educación poiética*.

El maestro a su vez se convierte en el frio reflejo de la *instrucción sin amor*; siendo *calculador de aprendizaje*, *atenuador de luz*, juez y etiquetador constante. El niño así; queda aprisionado, confundido y completamente limitado en su naturaleza libre, auténtica y armoniosa. Sí, es armoniosa; pues es vida y luz que re-crea y re-vive el espíritu natural y puro. Cual luz y vida, es sanadora en sí; sanadora de tantas negatividades y problemáticas actuales, de un mundo que se esmera en dejar a un lado la sabiduría natural y en su lugar, buscar la "sabiduría" científica y *paramétrica*.

El re-descubrimiento del arte de enseñar, es una decisión propia del maestro; donde encontrará frente a él, a un niño curioso y auténtico con millones de preguntas y a su vez, sabias respuestas para cada una de ellas. Se encontrará frente a un juego infinito de entrega, donde el niño se dará al encuentro sin límites ni juicios, sin razón ni sentido; *simplemente* –será- resplandor de luz inagotable, confianza desbocada y sinceridad inquebrantable.

Es aquí donde el arte de educar en *poíesis* es un placer único e inconfundible, así como también incomparable con otros placeres; pues además de que nos traerá satisfacciones inigualablemente bellas, la entrega del niño será la muestra de amor más pura e inocente. Un niño que en el aula -*no* espera *únicament*e- oír sobre nuestros libros o conocimientos; sino sobre nuestra esencia como *seres creadores y artísticos*. Espera escuchar sobre nuestros sueños, anhelos y esperanzas; compartirlas y alegrarse de ellas como experiencia de vida y enseñanza eterna.

El niño que se emociona de saberse importante y tomado en cuenta, en situaciones tan cotidianas –quizá para nosotros- pero tan únicas e irrepetibles para ellos. En donde se entrega -sin medida- al encuentro, a la actividad, a la charla; y hace único y especial cada momento. Cada instante que -sin preparación- es un

encuentro de amor, de aprendizaje, de entrega, de ilusión en el compartir, de luz y sabiduría.

Así, una palabra se vuelve enseñanza y una sonrisa sabiduría eterna; *una sonrisa* -como sabiduría- del *re-descubrimiento* como maestro de corazón. Que *re-nace* del profundo frio de la enseñanza actual, para llegar a la calidez de la caricia del alma. La simple risa del niño, que nos recuerda la inocencia e ingenuidad propia de nuestra infancia; donde el juego, el canto y el baile que nos apasionaban, fueron desvaneciéndose. Para convertirnos en reproductores de conocimiento, calculadores incansables, imitadores de juicios y apagadores de luz sabia y genuina.

La EDUCACIÓN EN EL AMOR cuesta poco y produce mucho
No empobrece a quien la da, sino enriquece el encuentro.
Puede durar un instante, pero perdura en el recuerdo eternamente.
Es la muestra infinita de un amor profundo
Y no hay nadie tan rico o pobre que no disfrute del ARTE DE ENSEÑAR.

La ENTREGA EN LA EDUCACIÓN tiene valor desde el comienzo que se da.
Si crees que a ti el encuentro en el aula no te importa nada,
sé generoso y re-descubre la maravilla de darte,
porque nadie tiene tanta necesidad de la sabiduría del niño,
como quien no se entrega al ENCUENTRO FRATERNO.[128]

El darse en el amor de enseñar, sin espera, disimulo o recato es el arte más placentero y único, pues no se vuelve únicamente un placer singular sino *sin-lugar*. Donde como maestros dejamos a un lado los juicios, y la vergüenza impuesta, para entregarnos al encuentro. Aún si sentimos miedo o creemos haber olvidado como hacerlo, simplemente debemos sentirnos libres de experimentar; y el niño sabrá que hacer, nos recordará lo hermoso que es *re-encontrarnos* con nosotros mismos y aprender sin límites de las maravillas ancestrales que sólo él puede enseñarnos.

[128] Parafraseo del poema de Charles Chaplin, la educación en el amor como metáfora de la sonrisa. Poema original: *Una sonrisa cuesta poco y produce mucho./No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe./Dura sólo un instante y perdura en el recuerdo eternamente./Es la señal externa de la amistad profunda./Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella./Nadie tan pobre que no la merezca./Una sonrisa alivia el cansancio, renueva las fuerzas./Y es consuelo en la tristeza./Una sonrisa tiene valor desde el comienzo que se da./Si crees que a ti la sonrisa no te importa nada,/sé generoso y da la tuya,/como quien no sabe sonreír.*

La decisión de permitir el *re-encuentro* y *re-descubrir* las maravillas de la sabiduría natural del niño, crearán de la educación una obra de infinito amor; un amor auténtico, forjado de la palabra dulce y el detalle constante. De un ambiente en la confianza sincera y de la libertad genuina; así la *educación en el amor* permanecerá viva, y el *arte de enseñar* para cada maestro, será –sin condición- un placer singular.

4.1 Libertad, apreciando y aprendiendo a alzar el vuelo (improvisación)

Que se pongan a un lado y a otro a mil hombres armados,
que se los prepare para atacar,
que entren en combate,
unos luchando por su libertad,
los otros para quitársela:
¿De quiénes creéis que será la victoria?[129]

Este apartado busca dar luz a las creaciones más ingenuas y preciosas; las que surgen por condición humana, y su contemplación -en el amor- se vuelve armónicamente apasionante. Las creaciones del *maestro de corazón* –el niño- que son improvisación sabia y auténtica; que a menudo nos recuerdan los primeros tiempos de la humanidad, donde la voz y los objetos "no musicales" daban vida a creaciones inigualablemente bellas.

Libertad en el aula es una situación que atemoriza en la actualidad, que causa impacto e incluso muchas veces no es bienvenida; sin embargo, el mayor *impacto* es justo dentro del aula, en (*y para*) los niños, en (*y para*) el maestro que se compromete y se permite ser parte de la libertad. No hablamos de un libertinaje, sino de una libertad en el amor, en la entrega y compromiso, de la cual brotará el *verdadero saber*; una *libertad poiética*.

"¿Qué desventurado vicio pudo desnaturalizar al hombre, único ser nacido realmente para vivir libre, hasta el punto de hacerle perder el recuerdo de su estado

[129] ÉTIENNE DE LA BOÉTIE. *Discurso de la servidumbre voluntaria*. Ed. Las cuarenta. Argentina, 2011. p. 47

original y el deseo de volver a él?"[130] El niño es el mejor ejemplo de la *necesidad de libertad*; de la lucha incansable por *retrasar su entrada* al mundo adulto, capitalista, estructurado y tristemente limitado. Es quien persevera en el *recuerdo de libertad*; quien defiende su *naturaleza libre*, quien llora y berrea en un intento desesperado de escapar de la oscuridad organizada y robotizada que vive nuestra sociedad.

La libertad que buscamos rescatar en el aula "supone la desligazón de aquello que nos mantiene prisioneros a profesores y estudiantes en la penuria instruccional."[131] Una libertad que desencadenará a la mente, que fluirá en la imaginación; y –*propondrá*- en lugar de reprimir y limitar.

A la primera manifestación tímida de libertad podremos comenzar a dar color a la creación; a despertar *aceptación por la propuesta*, a rescatar la imaginación, y re-descubrirnos como maestros frente a un grupo de sonrisas, que –*de libertad y creación*- posee más sabiduría que nosotros.

La apreciación que lograremos en el aula será entonces sin estructura ni límite, sino del *origen genuino* de *aprecio*, de amor, de respeto y acogimiento. Pues cada creación que brotará del encuentro será única, mágica, deliciosa al oído y simplemente perfecta.

Así el aprendizaje será compartido, pues el alumno *en ningún momento* será el receptor de conocimiento, ni el maestro *estará en el peldaño superior*. Más bien, el maestro será contenedor de emoción, de vibración, de armonía; permitirá la libertad poiética y el encuentro ancestral. *Aprender a alzar el vuelo* será tarea del *maestro de profesión*, ya que el niño –*maestro de corazón*- lo dejará atrás fácilmente; pues él ya sabe qué hacer, ya vibra su potencial libre, único, genuino y creador.

---

[130] *Ibid*. p. 53
[131] JAQUELINE ZAPATA. "Sabiduría, Libertad y Vida El(lo) otro (en el) Horizonte de la Educación". *En Cuadernos de Educación FaE/PPGE/UFPel*. Septiembre/diciembre. Brasil, 2009. p. 71

La improvisación es algo que intimida en la música, no por dejar al descubierto un sinfín de emociones; sino más bien por la creencia de la necesidad de *conocimientos musicales específicos* para su ejecución correcta y adecuada. En relación a este punto, será de suma importancia diferenciar la improvisación natural de la estudiada, pues la presente investigación no pretende demeritar el trabajo de músicos de profesión; que logran no sólo creaciones, sino además son capaces de plasmarlas en partituras.

> "*La elaboración creativa de música, que generalmente tiene su reflejo en la producción de una partitura, suele ser una labor reservada a los músicos compositores … pero lo cierto es que existe otro modo de creación, que forma parte de las destrezas musicales innatas, y que es la realización espontánea – no escrita – de música, de forma intuitiva e improvisada.*"[132]

Esta creación *intuitiva* e *improvisada* será la que rescataremos del olvido, pues el niño "sin saber" o "sin pensar" sigue líneas naturales en su creación, sigue una belleza artística; mantiene "parámetros" que le dicta su corazón, su respiración, su experiencia ancestral.

Si analizáramos la razón por la cual las creaciones de nuestros niños en el aula son tan bellas y "sin querer" cumplen con muchas de las normas, reglas, y estructura musical; nos encontraríamos frente a la incongruencia de la educación artística. Pues si retrocedemos en nuestra historia sin fin, podremos notar que antes de que la música fuera tomada bajo la organización y estructuración académica; **ya existía,** y formaba parte del ser humano. Entonces ¿Cómo fue que se llegó a dichas reglas, parámetros y estructuras en la creación? La respuesta es simple, pues el arte en gran medida se basa en la belleza, en la armonía y sobre todo en la búsqueda constante de expresión. Es así como podríamos concluir que existieron millones de creaciones siguiendo estos principios, y fue después cuando el ser humano comenzó a notar las similitudes entre una y otra creación. Así a través de la observación y análisis pudo reunir características específicas que consideraba necesarias para lograr una composición.

[132] COXA TRALLERO & JORDI OLLER. *Op. Cit;* p. 64

Ahora bien, si el niño como cualquier otro ser humano tiene por condición la posibilidad creadora *incuestionable* e *intuitiva*. ¿Por qué no permitir que se exprese a través de ella?, ¿Por qué reprimir y ocultar su condición? Actualmente el proceso (de)formación musical se realiza de modo inverso; pues como mencionábamos anteriormente en el apartado *Música como lenguaje universal,* antes de que cualquiera tenga la oportunidad de ponerse frente a un instrumento, debe tener ciertos conocimientos. De igual forma quien tenga la curiosidad de realizar una composición propia, deberá tener una base sólida en materia musical como solfeo, armonía, análisis musical etc.

Es así como la creación en lugar de seguir su curso natural de improvisación, y más adelante su complementación con nuevos saberes; pasa a ser un arduo camino de retención y memorización de conocimientos, para después de muchos años de esfuerzo, poder tener la oportunidad de comenzar a experimentar, expresar y vivir la *verdadera* esencia musical. Aquí valdría la pena preguntarnos ¿Cuántos no llegaron a experimentar, vivir y expresar la creación musical porque se agotaron en la espera?

Retomando la creación natural, en la que no es necesario ningún conocimiento –que no se posea ya- notaremos que esta curiosidad expresiva es incluyente, pues la intuición y espontaneidad no pertenece al niño exclusivamente, sino también al maestro; quien a pesar de no contar con una *formación académica musical,* puede –de la mano del niño- dejarse llevar a mundos desconocidos a través de la música.

Aprovechemos al mejor maestro que existe –el niño- que aunque no conoce de reglas sociales o "buenos modales" no se cansa de dar lecciones de vida; gracias a su expresión libre y auténtica. Pues lo que siente lo dice, lo pinta, lo baila, lo escribe, lo canta…

En el *re-encuentro de la musicalidad* personal no hay mejor público que nuestro grupo de niños, que -sin juzgar ni desvalorizar- escucharán con atención nuestra creación, con respeto, e incluso animarán o contribuirán en nuestro *re-descubrimiento*.

Al ver la creación frente a nosotros
nos inunda la esperanza.
Pero no sólo eso,
también el miedo y la nostalgia;

De saber que somos creadores
de tan hermosa obra.
Y no tenemos motivaciones
para ocultar de nuestra memoria;

La sabiduría mística
que vive dentro de nosotros.
Y yace impaciente
por cumplir nuestros antojos.

Muestra ansia contenida
por la represión constante.
Del antojo consumista,
triste y deplorable;

Que ha olvidado la esencia
y perdido la ilusión,
del deseo de entrega
en cada dulce creación.[133]

"La musicalidad reside en cada uno de nosotros, solamente tenemos que… disfrutar de ella. La música forma parte de ti… ¡Despierta tu parte musical!"[134] Como maestros debemos despertar de ese sueño profundo de etiquetación en el aula, de segregación y castigo, de represión y angustia; para así, *re-descubrir la libertad*, la *enseñanza en el amor*, en la *entrega infinita* que no trascenderá únicamente en el niño, sino también en nosotros.

[133] Poema de inspiración propia.
[134] JUAN MARÍA MARTI. *Op. Cit;* p. 37

4.2 Descubriendo creadores y artistas

"Hay algo muy importante
Que te tengo que contar.
Es algo que tú
Te tienes que imaginar…

Al otro lado del mundo,
Hay un lugar llamado IMAGINANDIA
Donde existen las princesas,
Los héroes y las hadas.

Es un mundo donde puedes estar tranquilo,
Sin ningún apuro
Y ningún capricho.

No te has dado cuenta de algo:
¡Ese lugar es tu imaginación!
Siempre hay juegos y pura diversión.

Los árboles hablan,
Los pájaros cantan
Y la música en el bosque
Siempre marcha…"[135]

Sofía –*maestra de corazón*- quien se ha acercado conmigo mostrándome algunas de sus creaciones poéticas; le he pedido me regalara un poema que pudiera incluir en este texto. Fragmentos del mismo han dado pie a este apartado; y es necesario mencionar que el acercamiento "educativo" que yo he tenido con ella es musical. Sin embargo al darme la oportunidad de descubrir(nos) en el arte, no sólo me he dado cuenta de su maravillo talento musical; sino artístico, pues su comprensión de la *mousike* no es más que la innegable expresión del *ser-artístico y creador* que vive en ella.

Así como Sofía cada uno de nuestros niños en el aula nos gritan -a su modo[136]- la necesidad de expresión artística; la necesidad de contemplación y apreciación desde corazón. Nos muestran sin palabras la *mousike,* el *re-encuentro*, la magia de la creación. Esta magia que poco a poco va desvaneciéndose en la *oscuridad de la literalidad;* en donde la creación se vuelve acomodada y precisa, en lugar de libre y auténtica.

[135] Sofía Hidalgo Elizalde (10 años).
[136] A su modo: pues cuantas veces no tenemos en el aula niños que han sido juzgados y etiquetados porque desean vivir bailando, cantando, haciendo "ruido", dibujando, haciendo manualidades o construyendo cosas (y aquí incluimos un sinfín de actividades que hacen con las puntas de lápices , desgastar gomas, hacer figuras con sus manos, juntar "basura" al sacar la punta. Incontables manipulaciones artísticas).

La *oscuridad de la literalidad* que aprisiona a la mente, pues a su llegada el arte se vuelve incomprensible. Ya que no vive de un significado literal y exclusivo, sino por el contrario es de carácter abstracto, incluyente, apasionante y retórico.

"Antes de llegar a la etapa literal, los niños están muy cerca de las fuentes de creatividad"[137] Howard Gardner (1997) nos muestra un paradigma importante, pues menciona que los niños antes de iniciar la escuela primaria tienen gran habilidad artística; él argumenta que se debe a la entrada de una etapa literal en donde el lenguaje; que antes era poético, se vuelve inaceptable.

Menciona incluso preciosos ejemplos sobre la creación de oraciones en las cuales el niño utiliza metáforas, rimas y figuras retóricas, las cuales desaparecen al pasar de los años; pues pareciera que la creación por condición va perdiendo fuerza a medida que se tiene más conocimiento del medio, la cultura y la distinción de parámetros. Es así como el niño que antes podía referirse a la estela de un avión en el cielo como: "una cicatriz en el cielo"[138] ahora *sabe* que **no debe** referirse a una cicatriz a menos que no sea en el cuerpo. Ejemplos en nuestras aulas tendremos muchos; sin embargo quisiera compartir uno que me sucedió hace algunos días. Coloreando con un pequeño de 5 años, después de que los colores rodaron y cayeron al suelo varias veces me comento "*Es que los colores son muy inquietos*". O como olvidar la manera en que se refirió una alumna de 4 años a los orificios (en forma de f) por donde sale el sonido del violín, diciendo "*el violín tiene bigotes*".

Tristemente la *opresión artística* educativa y cultural con el tiempo, van (a)pagando nuestra condición creadora, van *logrando* "mayores" conocimientos pero a costa de tonalidades frías y pálidas en la creación.

[137] HOWARD GARDNER. *Arte Mente y Cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad.* Ed. Paidós Argentina, 1997. p. 115
[138] *Ibid.* pp. 99-100

Como *maestros en el amor* nuestra primera meta es el despojamiento de las opresiones artísticas y de terrenos literales; pues la creación únicamente podrá brotar de la libertad, la motivación, la poética y la mágica entrega. Dejemos camino libre a la creatividad, a la muestra pura de cada niño, que nos canta desde alma y recuerda nuestra infancia.

La creatividad que *es* y *vive* para la creación, no duda en su llegada y es contradictoria como el arte; sutil y apasionada pero siempre presente.

> "La creatividad se nos manifiesta, en lo cotidiano por medio de experiencias donde ensayo y error, potencialidad y límite, posible e imposible, seguridad e inseguridad, sonido y silencio, y un largo etc. Conviven junto a procesos que están en continuo movimiento".[139]

La creación de igual forma se manifiesta en la *espontaneidad del encuentro*; donde conviven emociones resplandecientes y oscuras, seguridades e inseguridades, motivaciones y desilusiones. Que *forman y dan vida* a la continua curiosidad del alma, la *expresión creadora y genuina*.

Después de haber logrado un ambiente de creación acogedor y sincero, donde el niño pueda jugar al encuentro personal de la *mousike*; será inaceptable la falta de respeto ante la creación del otro, pues es una vida al desnudo mostrando(se) como naturalmente *es*.

Pero… ¿Qué pasa cuando al salir del aula se encuentran ante un mundo limitante y experto en juicios?

"¡Son realmente fabulosos los relatos de gloriosas gestas que la libertad inscribe en el corazón de aquellos que la defienden!"[140] Así nuestros niños deberán sentir la maravilla de la libertad creadora, la cual como *guerreros en el amor y la entrega* defenderán con nuestro apoyo. Aprenderemos a su lado a proteger cada

[139] TONY WIGRAM, INGE NYGAARD PEDERSEN & LARS OLE BONDE. *Op.cit*. p.135
[140] ÉTIENNE DE LA BOÉTIE. *Op. Cit;* p. 49

creación, a resguardarla de la crítica y el juicio; con la simple bandera de belleza por excelencia.

"¡Oh, si tan sólo tuvieras una idea de lo que es tu mismo nos aconsejarías defenderla no ya con la lanza y el escudo, si no con los dientes y las uñas!"[141] El niño –sabio maestro- que expresará *sin medida* libertad pura y fragilidad inquebrantable conocerá la labor más difícil: *el resguardo de la creación*. No desde el *ocultar* u *oprimir*, sino desde la defensa, la búsqueda, el amor y el respeto por su obra y la de cualquier otro.

Descubriendo creadores y artistas nos invita a *aprender a escuchar* lo que *vibra* en el aula, pues únicamente así podremos descubrir la creación. Podremos escuchar a nuestros apasionados creadores, de carácter dulce pero *in-apagables* ante la experiencia creadora.

Desorganicemos nuestra mente,
Fluyamos con el encuentro.
Apartemos al niño
De la oscuridad del silencio.

De LA LITERALIDAD APÁTICA
Que reclama en nuestros tiempos,
Un sistema calculable
Con números y experimentos.

¡Luchemos por el descubrir!
Por el dejar al desnudo,
Con miedo pero libre
Un corazón puro.

Que anhela ser liberado
De las ataduras del PROCEDIMIENTO
Para lograr ser contemplado
Como luz partícipe del universo.[142]

[141] *Ibid.* p. 57
[142] Poema de inspiración propia.

5. *Poíesis* educativa, dulce cantar del alma

Poíesis educativa,[143] dulce cantar del alma es el recuento de una *educación en el amor*, que añora el día en el que se le permita crear la *contradicción* y hacerse vibrar en el *sin sentido* del *verdadero saber*; no el saber unificado y delimitante, que obliga a la memorización y desaparición del encuentro auténtico entre el *maestro de profesión* y el *maestro por naturaleza.*[144]

Después del *re-encuentro personal* con la musicalidad por condición y el logro de creaciones llenas de contenido armónico y *(des)estructurado*. La educación toma un camino distinto, dejando atrás el cálculo, la exigencia estricta y no permisible; para dar vida a una educación *poiética*, dulce y amorosa.

Una educación *poiética* que hace que todo lo que no es sea -pues cree en el *posible*- que es la revelación de la inocencia, del re-encuentro musical. Es poesía del alma, creación infinita, espontaneidad del *sin sentido*, es vida y armonía desbocada, siempre en libertad. Libertad que es la más suave compañera de la creación, que *retrasa* la entrada al mundo adulto, estructurado y (*des)vinculado*. Es lucha constante por la entrega en (y para) el *verdadero saber;* es naturaleza, vida, y amor que escapa desesperadamente de la *oscuridad literal*, organizada y robotizada que vive la educación.

Poíesis educativa invita a imaginar en el *posible*, en la esencia de la educación, en la contemplación de la *mousike;* en donde no solamente cabe la creación musical sino la *danza "científica"*, la *poesía matemática* y la *pintura geográfica o histórica*. Una educación que olvide la *obligación de enseñar* y re-descubra la maravilla: la libertad poiética.

[143] JACQUELINE ZAPATA. *Poíesis Educativa*. Fundap, México. 2003
[144] Ambos son maestros de vida. El niño simplemente –*es*-.

Poíesis que es amor,
Que es vida y creación;
Y sin querer nos incita
A la entrega infinita.

*De una educación en el **sí**,*
Donde es permisible el error;
E invita a compartir
Un sabio encuentro de ilusión.

Educación que viene del alma,
Que es aventura ilimitada.
Tan suave y pausada
Como la creación sin palabras.

Una creación que es pasión,
Pues surge del corazón.
Y al descubierto queda
La inmensidad de la naturaleza.

Del ser libre y artístico
Que aguarda la llegada;
De la oportunidad creadora,
Única e inde-liberada.

Los niños del mundo
Reclaman en las aulas,
Una educación poiética
Que devenga del alma.

Tan pura y cristalina,
Como gota de agua.
En donde pueda apreciarse,
La educación sin palabra.

Una educación poiética
Que anhela el despertar;
Del encuentro místico,
Escondido en el dulce cantar.[145]

Al recordar la sonoridad musical en el aula y ceder ante nuestra condición creadora, aumentará la *inofensiva espontaneidad* de los sentidos, las emociones y sensaciones; las cuales representarán la libertad auténtica y el sabio alivio del *cansancio competitivo y cognitivo* que nuestra enseñanza actual *ampara*. Y no *ampara* solamente, sino defiende y *dicta* como única manera *(de)formación*.

[145] Poema de inspiración propia.

La educación *poiética* que viene del alma y el corazón, no de la "ciencia" o la racionalización; permitirá un encuentro fraternal, genuino y puro. En donde el –el niño- *sabio maestro,* se sentirá auténtico y libre para recibir y dar conocimiento desde lo más profundo de su ser.

Dejemos que la *sonoridad musical* permee en nuestras aulas, en nuestro encuentro eterno, en nuestros niños. Así podremos escuchar el re-aparecimiento de nuestros *seres creadores y artísticos*, que nos invitan a vislumbrar un *camino posible* de la educación *poiética*. En el juego eterno e imaginativo, donde podremos contemplar varios saberes y re-descubrir el verdadero *sin sentido* de la *poíesis educativa*.

CAPÍTULO III

CREANDO: MÚSICA, EL JUEGO INFINITO

Así como Charles Teste menciona en su transcripción del *Discurso de la servidumbre voluntaria:* "Quisiera hacerte comprender todo el aprieto en el que me he encontrado ante la realización de este proyecto sobre el que medité mucho tiempo antes de poder llevarlo a cabo".[146] De igual forma ha sido un lío el poder llegar a este capítulo, en el que haré una humilde propuesta para buscar respetar la incuestionable posibilidad creadora del niño en el ámbito de la educación musical básica actual.

Este capítulo busca la creación de una educación *como poema*, como poesía que hace vibrar y abraza a todas las creaciones musicales dentro del aula; acuna el dulce cantar del niño, da abrigo y cuidado a la esperanza de seguir creando y permitiendo la creación. Busca la educación *como vida*, misma en la que pueda celebrarse toda creación humana.

La creación como lenguaje puro del corazón, del alma; que emana en los corazones nuevos sentidos, nuevas ilusiones y anhelos. A través de este trazo creador se buscará desmenuzar la música como creadora de vida y de *sentido,* dando paso a una nueva forma de ver la educación musical. Se contemplarán también los planes de estudio para las licenciaturas encargadas de formar a los profesionistas en educación musical. Con la finalidad de encontrar el desvío de la *esencia musical* dentro de nuestras aulas y el vació constante de la *música literal y racional.*

[146] Tomado del prefacio realizado por Charles Testa a su transcripción del *Discurso* al francés Moderno: ÉTIENNE DE LA BOÉTIE *Op. Cit;* p. 41

En esta propuesta aferraremos nuestra visión a la *creación por excelencia*, pues ''cuando se pierde la experiencia creadora, desaparece el sentimiento de una vida real y significativa".[147] En nuestro caso dicha *experiencia creadora* será protagonizada por la música, pero no de un modo excluyente o delimitante a dicho saber; sino por el contrario, como experiencia re-unidora de saberes, como creadora del *im-posible,* del *sin sentido* y de la mística *incongruencia humana.*

La música como *creadora de posibilidades,* dejará ver la sonoridad del re-encuentro con la *mousike* en el aula; a través de una pequeña muestra plasmada en el apartado "Jugando a hacer música". En la cual se respeta y anima al niño a re-encontrarse con el juego, así como también *permite* la creación en compañía del *otro*, sin límites ni *estructuras,* siendo su imaginación la autora de la obra magistral.

Permitamos a través de este capítulo abrir nuestros sentidos y nuestra *mente racional,* para así dar oportunidad de asimilar a la música como parte fundamental de la educación básica, y no sólo eso; sino como formadora de *seres artísticos y creadores*. Demos paso a propuestas *des-estructuradas*, *des-organizadas* y *de-codificadoras* que permitirán actividades ricas y genuinas dentro del aula. Así, este capítulo nos brindará una posibilidad de lograr lo im-posible: *el arte de enseñar a través de la creación musical incluyente de saberes.*

1. *Vida:* El corazón de la música

Porque la música nos provoca movimiento
Porque la música nos incita a cantar
Porque la música nos arranca una sonrisa
Porque la música simplemente nos hace sentir vivos...[148]

Sí, involuntariamente "la música nos hace sentir vivos. Es como si vivificara nuestra alma"[149] es como si renaciera nuestro espíritu, nos hace sentir plenos y en

[147] Nos recuerda WINNICOTT En TONY WIGRAM, INGE PEDERSEN & LARS BONDE *Op. Cit;* p. 135
[148] Poema de inspiración propia.

paz, disfrutando de la oleada de emociones y sensaciones que provoca en nuestro cuerpo.

La música, *fiel compañera de vida;* ha estado presente y constante en el andar de cada ser humano. Sin embargo, por diversas razones (como hemos mencionado anteriormente) se ha alejado. Pero no necesariamente del ser humano, sino de su condición creadora: *de su propia esencia*.

El ser humano así, ha caminado de la mano de una *música racional,* la ha obligado a doblegarse ante normas y estructuras rígidas; tratando (sin éxito) de opacar los latidos de su corazón. Un corazón puro que es recordatorio permanente; que sin invitación alguna, remueve y exalta espíritus. Invade almas y abraza sentimientos; a veces tan profundos, que son alcanzados naturalmente gracias al *misterio musical*.

Pero, ¿Quién es el corazón de la música? una pregunta con un sinfín de respuestas. Antes que nada el corazón de la música es la vida en sí, (es y da) vida; es movimiento, belleza y contención constante de vida en plenitud. Es lo intangible de la creación, pues tiene y mantiene vida gracias al *creador*[150] pero a su vez, devuelve en la creación la *vivificación del alma*.[151]

De igual modo el corazón de la música es el compositor o creador, pero no sólo él forma parte del bombeo musical. La música, vive por la necesidad creadora en sí, por la búsqueda incasable de respuestas, por el vibrar de almas y sensaciones comunicadoras del *sin sentido* humano. El corazón de la música no es estático, sino por el contrario revela movimiento, pues al ser vida en sí; exige cambio y diversidad. Demanda *explosiones vitales*, reclama lo *im-posible*; pero sobre todo alienta a la *expresión* y a la *mística necesidad de ser compartido*.

---

[149] JUAN MARÍA MARTI. *Op. Cit;* p. 127

[150] Ya sea el ser humano o cualquier ser de la naturaleza que expresa a través del sonido, el placer de su existencia.

[151] Es lo que comentábamos al inicio, pues la música nos hace sentir vivos, nos mantiene y vivifica.

El proceso de compartir depende de dos partes, de quien está dispuesto a dar, pero también de quien está dispuesto a recibir. Por esta razón, no podemos aparatar al **oyente** como parte fundamental del *corazón musical*. Pues es el público quien *pide y necesita* escuchar música. Así, todos y cada uno de nosotros damos luz y mantenemos viva a la música, sin importar en qué escenario estamos.[152]

Ese oyente que *necesita* escuchar música, simplemente refleja la necesidad imperativa de música en el ser humano. Incluso podríamos decir, la necesidad *biológica musical* en nuestro organismo. Pues pareciera que la música no es una necesidad emocional o racional, sino más bien fisiológica; nuestro cuerpo *pide música*[153] constantemente, es alimento del alma y sanadora de corazones.

Retomemos dos puntos importantes; por un lado el hecho de compartir la obra, por el otro el interés del compositor por dar luz a la música. Aquí tendremos un nuevo personaje dentro del corazón de la música: *el maestro*. Quien tiene la labor fundamental de dar vida a la música; y no sólo a través de él como creador, sino como oyente de las creaciones de sus alumnos, como vida en expresión y *creador de creadores*.

Haciendo una metáfora del lenguaje y el poeta expresado por Octavio Paz[154] podríamos decir que *el maestro de corazón musical* adquiere conciencia de sí mismo y de sus poderes de liberación, expresión y colaboración; así su influencia, es de tal modo profunda que puede llamárseles, más que maestros; *creadores de maestros de corazón musical*.[155]

---

[152] Ya sea interpretando o escuchando.
[153] Y con este *pedir música*, no nos referimos a música creada por seres humanos necesariamente, pues habrá quien prefiera la música de la naturaleza, de las aves, del viento de los grillos y las ranas.
[154] OCTAVIO PAZ. *Op.Cit;* p. 294
Original: "El lenguaje se concentra y adquiere conciencia de sí mismo y de sus poderes de liberación... su influencia es de tal modo profunda que puede llamárseles, más que poetas de poemas, poetas o creadores de poetas."
[155] ¡Niños! Sabios maestros de corazón, que *en-altecerán* su naturaleza creadora, artística y musical.

Tendremos así creadores de vida musical, obras bellas y excelsas que quizá, tendrán vida por periodos cortos; lo cual no debe preocuparnos, pues no importa cuentas obras "*dejemos morir*" siempre y cuando permanezcamos en la búsqueda del *renacimiento musical*. Un renacimiento desde el alma, desde el amor, desde la vida. Aquí es donde pierde sentido la apreciación institucional o formal, pues más bien la apreciación busca la maravilla de la creación en sí, de la belleza, de la muerte y del re-nacimiento de cada obra, de nuestro *propio niño*.

Vida: El corazón de la música, permite dar lugar a todo lo que participa en la creación musical. Pues el corazón de la música es la *incógnita viva* de la *incongruencia constante*. Es el artista, el oyente que vibra la vida y el deseo de compartir. Un corazón que es arte, es belleza, es expresión y amor; pues coexiste gracias a la pureza y verdad. *Verdad sensible* de entrega infinita y *experiencia sabia* en el encuentro.

Como *maestros de corazón musical* buscaremos las libres creaciones que sean *vida y sentido*, llenas de un lenguaje mágico con poder de liberación; para que perdure, se le sienta y piense, se le viva y respete no por ahora, sino siempre. Así la creación adquirirá un *nuevo sentido* en el aula, donde todos los oyentes vibrarán -*en, para y por*- la creación. Al ser *maestros de corazón musical* en el aula, no seremos exclusivamente *creadores de amor*, sino artistas, oyentes y *creadores de artistas*.

2. Viviendo la educación musical actual

Hemos llegado a un punto fundamental dentro de nuestro andar musical, pues será a través de este apartado que podremos retomar la hipótesis del *esclarecimiento de la esencia musical*; así como descubrir en qué términos se encuentra la enseñanza musical hoy en día.

Este apartado se enfocará en uno de los participantes del encuentro: *el maestro*. Y ¿Por qué es importante hablar sobre el maestro? Primeramente porque

él es el *responsable* de la educación musical y en segundo término pero no menos importante; es por el hecho de que tendrá a cargo una labor primordial, pues muchos de nuestros niños y jóvenes tendrán su **único** acercamiento musical *formal*[156] dentro del salón de clases.

Hablemos un poco sobre los personajes que se encargan de esta bella labor; los profesionistas preparados para ser *contención de musicalidad* y *abrazo de la creación*. Ellos son músicos egresados, que decidieron (o no) dedicar su tiempo a compartir con el otro lo poco o mucho que saben. Son músicos por elección, pues encontraron en ella refugio y admiración constante.

Precisamente por esta situación, contemplaremos a continuación las posibilidades de estudio musical en Querétaro; teniendo exclusivamente dos opciones formales. Por un lado el Conservatorio José Guadalupe Velázquez y por el otro La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Primero presentaremos el plan de estudios del Conservatorio, en el cual es importante mencionar dos situaciones, la primera es la división por años, dando una duración total de siete años para egresar de la licenciatura (3 años de bachillerato musical y 4 años de licenciatura, todos necesarios para la titulación). Como segundo punto es comentar que el Conservatorio no cuenta con una línea terminal en educación, por lo que la tira de materias *unifica* a todos sus egresados.

[156] Hablamos de un encuentro en el aula con un maestro *preparado profesionalmente*, pues acercamientos musicales los tenemos con el simple hecho de escuchar el canto de las aves o el oleaje del mar.

CONSERVATORIO[157]	
Bachillerato Musical (BM)	Nivel superior. Licenciatura (NS)
Primer año (BM)	Primer año (NS)
Solfeo I Historia y apreciación musical I Conjuntos Corales I Conjuntos Instrumentales Instrumento I	Solfeo Superior I Armonía Superior I Contrapunto Dirección Coral Instrumento Superior I Optativa 1 Y 2
Segundo año (BM)	Segundo año (NS)
Solfeo II Historia y apreciación Musical II Conjuntos Corales II Conjuntos Instrumentales Instrumento II	Solfeo Superior II Historia del Arte Formas musicales Expresión corporal Didáctica Musical Italiano I Instrumento Superior II Optativa 1 Y 2
Tercer año (BM)	Tercer año (NS)
Solfeo III Armonía Música Litúrgica Canto Gregoriano I Conjuntos Corales III Conjuntos Instrumentales Instrumento III	Solfeo Superior III Expresión Escénica Psicopedagogía Italiano II Orquestación Instrumentación Análisis Musical Latín Optativa 3
	Cuarto Año (NS)
	Música MODAL Música contemporánea y acústica Alemán Composición Seminario de titulación Proyectos Académicos Optativa 4

[157] Tomado del folleto otorgado al pedir informes para el ingreso a la licenciatura. (2015)

Por el otro lado tenemos a la Universidad Autónoma de Querétaro la cual cuenta con líneas distintas para la titulación; diferenciando a los egresados en instrumento de los egresados en educación musical. A continuación el plan de estudios para la línea de educación. Esta licenciatura tiene una duración de cinco años divididos por semestres.

UNIVERSIDA AUTÓNOMA DE QURÉTARO[158]	
Línea Terminal en Educación Musical	
PRIMER AÑO	
Primer semestre: Introducción al Lenguaje Musical I Teoría Musical Elemental I Instrumento Básico I Percusiones Complementaria I Historia de la Música I Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical I Pensamiento Filosófico del Arte I Filosofía de la Educación I Computación Aplicada a la Música I	Segundo Semestre: Introducción al Lenguaje Musical II Teoría Musical Elemental II Instrumento Básico II Percusiones Complementarias II Historia de la Música II Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical II Pensamiento Filosófico del Arte II Filosofía de la Educación II Computación Aplicada a la música II
SEGUNDO AÑO	
Tercer Semestre: Lenguaje Musical y Educación Auditiva I Teoría Musical I Instrumento Básico III Piano Complementario I Historia de la Música III Historia del Arte y la Cultura I Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical III Psicología del Desarrollo I	Cuarto Semestre: Lenguaje Musical y Educación Auditiva II Teoría Musical II Istrumentos Medio I Piano Complementario II Historia de la Música IV Historia del Arte y la Cultura II Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical IV Psicología del Desarrollo II Metodología de la Enseñanza de la Técnica Instrumental Básica
TERCER AÑO	
Quinto Semestre: Lenguaje Musical y Educación Auditiva II Teoría Musical III Instrumento Medio II Guitarra complementaria I Historia de la Música V	Sexto Semestre: Lenguaje Musical y Educación Auditiva IV Teoría Musical IV Instrumento Medio III Guitarra Complementaria II Historia de la Música VI

[158] Tomado de: http://ba.uaq.mx/mapas_curriculares/educacion_musical.pdf (10/08/2015)

Historia del Arte y la Cultura III Taller de Ensambles: Música Mexicana I Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical V Psicología de la Educación I	Historia del Arte y la Cultura IV Taller de Ensambles: Música Mexicana II Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical VI Psicología de la Educación II
CUARTO AÑO	
Séptimo Semestre: Teoría Musical V Instrumento Avanzado I Acordeón Complementario I Dirección Coral e Instrumental I Historia de la Música VII Servicio Social Taller de Ensambles: Jazz I Proyecto de Titulación I Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical VII Metodología de la Enseñanza de la Técnica Instrumental Media.	Octavo Semestre: Teoría Musical VI Istrumento Avanzado II Acordeón Complementario II Dirección Coral e Instrumental II Historia de la Música VIII Servicio Social Taller de Ensambles: Jazz II Proyecto de Titulación II Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical VIII
QUINTO AÑO	
Noveno Semestre: Teoría Musical VII Istrumento Avanzad III Dirección Coral e Instrumental III Historia de la Música IX Taller de prácticas profesionales I Taller de Ensambles: Rock I Proyecto de Titulación III Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical IX Optativa I	Décimo Semestre: Teoría Musical VII Instrumento Avanzado IV Dirección Coral e Instrumental IV Historia de la Música X Taller de prácticas profesionales II Taller de Ensambles: Rock II Proyecto de Titulación IV Metodología de la Enseñanza de la Técnica Instrumental Avanzada Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical X Optativa II

> *"Nuestra cultura tiende a propiciar la especialización y la excelencia, de manera que sólo se considera que está capacitada para crear el músico profesional… parece que el resto de personas están condenadas a ser meros espectadores…"*[159]

Y esto es lo que pareciera está pasando en la formación de profesionales musicales, pues los planes de estudio reflejan una inmensa necesidad de especialización y excelencia; invitando sin palabras, a reducir la posibilidad creadora, relegando a miles que buscan la simple expresión artística natural.

[159] CONXA TRALLERO & JORDI OLLER. *Op. Cit;* p. 68

Hace un par de días tuve la oportunidad de platicar con una chica con la que coincidí en una fila por azares del destino. Sin darme cuenta, de pronto estaba sumergida en una plática de gran reflexión. Ella me contaba con tristeza que había intentado estudiar música en Bellas Artes pero había desistido. Se había inscrito con gran ilusión al propedéutico pues le apasionaba la música; tocaba la guitarra líricamente y cantaba, sin embargo, no tenía ninguna preparación teórica musical. Al llegar al aula descubre con desanimo que todos sus compañeros tenían un *gran avance* en cuanto al nivel teórico; el esfuerzo diario por empatar los conocimientos con los de sus compañeros la abruman, y totalmente desilusionada decide abandonar su sueño.

Sin embargo nuestra conversación no quedo en un nivel superficial; pues ella tenía la necesidad de saber porque era necesario tener todos estos conocimientos para poder estudiar música. Y me ponía el ejemplo de muchas otras carreras en las cuales no era necesario tener ese nivel de conocimiento en el tema.

Esta grata experiencia me llevo a reflexionar sobre la importancia de la música en la educación básica, pues haciendo recuento; las bases de la mayoría de las carreras se encuentran sustentadas dentro de las materias de la educación básica. Por poner un ejemplo, un estudiante que se ha decidido por la línea de la ingeniería lleva camino recorrido en las matemáticas, que serán la base de su profesión. O que tal un licenciado que lleva más de 13 años en formación constante de lenguaje, expresión, redacción, ortografía etc.

Es aquí donde podemos notar que la música vive y vibra en cada uno de nosotros, ejemplos como el de mi “amiga de la fila” habrá muchos; sin embargo, lo más importante es rescatar la base musical en la educación básica. Una base fuera de la teoría y limitación, sino desde la entrega absoluta y el respeto a la creación.

Recordemos que no buscamos en los niños concertistas en potencia; sin embargo, tenemos al frente de los grupos como guía musical (maestro de música) profesionales en el tema. Es en este punto donde la reflexión sobre la tira de

materias entra en juego, pues desafortunadamente prepara a teóricos, exige perfección, egresa a analistas musicales con fundamentos psicopedagógicos para poder *transmitir* los conocimientos.

Y es cuando nos preguntamos ¿Dónde queda el niño? ¿Dónde quedan sus creaciones? ¿Se utiliza la música como medio de expresión o será que únicamente se enseña a reproducirla y evaluarla?

> *"No es fácil imaginarse hasta qué punto un pueblo, sometido de esta forma por la astucia de un traidor, puede caer en el envilecimiento y hasta en tal olvido de sus derechos que ya será casi imposible despertarlo de su sopor para que vuelva a reconquistarlos."*[160]

Casi será imposible despertar a la esencia musical, pero nosotros tenemos la respuesta; nuestros corazones gritan por devolverle sus derechos, por *sanar-nos* y regalarnos el privilegio de *re-encontrarnos* con ella.

Si el re-encuentro musical llegara a nuestras aulas profesionales,[161] deberíamos encontrar materias que emanaran *contenido*, un contenido sensible y lleno de esperanza musical para las nuevas generaciones. Habría materias para aprender a compartir, para aprender a respetar, para escuchar desde el corazón. Materias como:[162]

> Improvisación natural. Re-viviendo nuestra sabiduría interior.
>
> ¿Cómo permitir el encuentro *verdadero* de los maestros?[163]
>
> Descubriendo creadores y artistas.[164]

O si quisiéramos mostrarnos más *formales*:

---

[160] En autor ÉTIENNE DE LA BOÉTIE *Op.Cit.* p.55
[161] Donde se forman los músicos, los concertistas, los que se encargarán de la educación musical.
[162] Esto sería consecuencia de reconsiderar a la educación como instrucción, operada bajo principios capitalistas, en cuyo discurso prevalece la economía liberal; sólo así transitaría una educación *poiética* que atienda la dignidad del ser humano.
[163] Maestro por naturaleza y maestro de profesión.
[164] Refiriéndonos no sólo a los niños, sino a todas las edades.

Técnicas para lograr la *mousike* en nuestras aulas.

Fundamentos para la sensibilidad artística musical.

Técnicas para aprender del niño- *sabio maestro*.

Pero hablemos de esto como materias seriadas, materias *fundamentales* que no permitan olvidar nuestra *labor real* como maestros de corazón; como maestros de profesión artística, bella, natural, única y esencial en cada alma, en cada ser.

Con esto no queremos quitar la importancia de todos los contenidos teóricos necesarios para la ejecución correcta de las grandes obras de la historia; o los conocimientos para la elaboración de una partitura formal y bien fundamentada. Sino por el contrario buscamos incluir saberes, enlazar a la *estructura,* la bella desorganización del niño, buscamos abrazar la sensibilización con un peso de igual proporción que la parte teórica. Para así no tener exclusivamente *músicos brillantes*, sino también *brillantes maestros* de corazón.

3. Sonando, el re-encuentro de la *mousike* en el aula

¿Y es que no hemos aprendido nada?
De las lágrimas que visten tu cara,
De la tristeza que esconden sus miradas,
De la vergüenza que siente mi alma,
Cuando nadie canta esta canción,
En la que digo que no me da la gana,
Hacer como que no se nada,
De cada vida que se marcha sin decir adiós…[165]

Paremos la opresión y la comodidad en la que nos encontramos y permitamos el encuentro real *entre maestros* que nos brindará satisfacciones inimaginables. Dejemos que broten de los instrumentos musicales creaciones bellas, deteniendo así la pasividad y humillación constante en nuestras aulas.

[165] Verso tomado de la canción "Coronel" del grupo *La Oreja de Van Gogh*. En la que se narra la tristeza de un coronel en guerra al cumplir su deber.

¡Basta!

¡Basta ya! De apagar nuestra esencia,
de incluso vivir sin nuestra propia presencia.
Basta de ver tristeza en la mirada de nuestros niños,
y sentir vergüenza al descubrirnos como mimos.

¡Mimos de un sistema arrogante y sofocante!,
que pasa por encima de todo lo que pueda ser arte.
Que nos mantiene al margen de sus restricciones;
Y cual títeres, maneja todas nuestras acciones.

¡Basta ya! De la constante masacre de ideas.
Del control desesperado por encontrar pruebas;
Que solapan y alimentan la ceguera artística,
asfixiando por completo nuestra esencia mística.

¡Basta! De tomar al SER con tanta ligereza,
De luchar en contra de su propia naturaleza,
De permitir la muerte de millones en carne viva,
desgarrando corazones y almas abatidas.

Almas que exigen ser escuchadas y liberadas,
del acechante depredador que nunca descansa.
Almas pequeñas; pero de corazones gigantes,
que no tienen manera de defenderse de los ataques.

¡Basta ya! de hacernos de oídos sordos y visión pobre,
del incesante destierro y desentendimiento del hombre.
¡Basta! De la queja eterna y la educación forzada,
donde la indudable creación ha quedado desplazada.

¡Basta ya! de nuestra pasividad cómoda y humillante,
Causada por nuestro abatido desapego extenuante.
Donde la frialdad y el cálculo se han apoderado del SER
Secuestrando la creación para intercambiarla por DEBER.

¡Basta ¡ Basta! ¡Basta! Y lo grito mirando hacia el cielo,
Pues harta me siento de seguir aprisionada por el miedo.
Esta vez ya no puedo ni quiero quedarme callada,
ante la situación que me tiene completamente desilusionada…[166]

Detengamos el destierro, el desapego y el desentendimiento de nuestros seres; sólo así daremos paso a la sonoridad musical, a la oportunidad de vivir la creación, de vivificar nuestro ser y la educación misma. Hagamos partícipes a cada

[166] Poema de inspiración propia.

uno de nuestros pequeños artistas de su posibilidad natural de creación, brindando un espacio adecuado y amable para su logro.

> *"Para que haya creación hay que disponer de una serie de instrumentos que instauren un campo creador. Un campo creador es un espacio de posibilidades múltiples. Nada es seguro, sólo establecemos espacios de posibles".*[167]

Nada es seguro, sólo la creación. Propongamos en nuestra aulas que lo único seguro sea la creación; que únicamente exista el mundo del posible, del permiso al error, del *sí.* Que resuene y se extienda el *sin sentido*, el *sin motivo*, celebrando la vivificación de nuestros seres en cada creación.

El campo creador que buscamos en nuestras aulas, será un espacio de posibilidades múltiples donde no cabe el miedo atemorizante; que frena y destruye.

Si acaso hubiese alguna sensación parecida a la del miedo, será por el contrario curiosidad y desconocimiento por el encuentro místico de la creación. El maestro a diferencia del niño, experimentará un gran *asombro*[168] al no saberse poseedor de tan dulce don; el de la entrega en el arte, en la educación *poiética*, en el encuentro fraterno.

Es momento de romper ciclos, de buscar el des-bloqueo en la educación, pues cuántos de nosotros no hemos escuchado frases humillantes, de desaprobación, de negación y por lo mismo contradicción:

Tienes fea voz.
Guarda silencio porque me sacas de tono.
Me duele la cabeza, por favor no cantes.
Deja de hacer ruido.
Ya estas grande para aprender un instrumento.
No tienes talento.
Afínate.

[167] TONY WIGRAM, NYGAARD PEDERSEN & LARS BONDE. *Op. Cit; p.134*
[168] Si aún no he permitido el encuentro y no ha des-doblado su cuerpo para sumergirse con amor en el mundo de la creación.

¿Porque no mejor escoges otra actividad? Sinceramente esto no se te da.

Tantas y tantas frases que retumban en nuestros oídos, que permanecerán en nuestros seres como limitación y juicio eterno. Lo más peligroso y doloroso del proceso vicioso; es que dichas frases están presentes en todos los niveles educativos, desde la educación preescolar básica, hasta el nivel de licenciatura.

Como resultado, tenemos un ciclo en donde el próximo licenciado en educación musical, ha tenido una preparación rígida y sistémica; ha sido preparado en el *no*, en el *imperdonable error,* y por consecuencia ha escuchado y vivido frases como las mencionadas anteriormente (incluso más severas e indignantes), las cuales muy probablemente repetirá en su grupo sin siquiera darse cuenta.

Recapacitemos como maestros sobre nuestros espacios de posibles, despojemos nuestros *seres artísticos* de miedos y frases que paralicen, que detengan, que entorpezcan u obstruyan la creación. Sonemos en nuestras aulas la fragilidad del *ser creador;* formemos ambientes donde sometamos al capitalismo y la globalización, al cálculo y la sistematización. Pues "Es posible que nuestras ansias de música, poesía y otros placeres escondan un deseo de huir de la vida cotidiana, tan vertiginosa, mecanizada y utilitaria."[169]

Perdamos la pena en nuestras aulas, bailemos, cantemos, riamos, disfrutemos, re-vivamos nuestros niños interiores, paremos el juicio personal y olvidemos la vergüenza. "Disfrutad, pasadlo bien. Haz del aprendizaje un momento de conexión entre ambos y de diversión asegurada."[170] Si; de diversión, pues somos nosotros los maestros quienes más la necesitamos.

Re-encontremos la *mousike,* descubramos la maravilla del encuentro en el amor, utilicemos la música de manera natural, libre y genuina; como simple manera placentera de comunicación, tan espontánea como el lenguaje hablado, a

[169] GABRIEL PEREYRA. *Op. Cit;* p. 14
[170] JUAN MARÍA MARTI. *Op.Cit;* p. 46

través del cual expresamos desde un simple saludo, hasta una gran historia o poema.

Es momento de recorrer nuevos caminos para pensar la educación; una educación como acción de vida, de creación, de don, de movimiento y pensamiento en libertad. Únicamente así lograremos posibilidades múltiples, donde nuestro *sabio maestro -el niño-* se sentirá libre y con la confianza de hacer lo que ya sabe: explorar, descubrir, imaginar en el posible, des-integrar ideas, revelar verdades, profundizar sentimientos, en una palabra *crear mousike.*

3.1 Jugando a hacer música; la originalidad del encuentro.

El *encuentro,* mágico momento de entrega en el que el *maestro por naturaleza* –el niño- y el *maestro de profesión;* se envuelven en un instante de comunicación fraterna y profunda. Un tiempo especial que abraza con ternura el mundo del *posible,* que desprecia el *no* y ahuyenta el límite. Ese maravilloso espacio en el que se *funden las verdades*, se encuentran prioridades y se pone fin al *tiempo estricto*. El *encuentro*: un momento, un instante, una mirada, un espacio, un suspiro, una caricia; que dan pie a lo inconcebible, a la *escandalosa libertad,* al *goce desbocado,* a la *risa desmedida,* al *juego infinito.*

Jugando a hacer música es convocar tensiones, contradicciones y darles nuevas formas; ofrecer la posibilidad de la manifestación pura y natural. Es "alcanzar al niño musical o persona musical"[171] Es estimular el tránsito creativo desde el *caos,* un *caos* entendido como un *des-orden* con *sin-sentido;* hasta el límite de la realidad manifestada en *todas sus contradicciones,* y no exenta de un orden armónico, natural y bello. Es lograr un "espacio segurizante y lleno de posibilidades seductoras… donde los verdaderos impulsos de las dudas e

[171] Término tomado del modelo de NORDOFF-ROBBINS (musicoterapia creativa). TONY WIGRAM, INGE NYGAARD PEDERSEN & LARS OLE BONDE. *Op.Cit.* p.127

incertidumbres son capaces de auto organizarse en un caos creativo."[172] Pues las creaciones musicales que buscamos por condición de nuestros niños serán abiertas a *las leyes del caos y las del cambio*, en lugar de sujetas a una acción lineal y cartesiana.

A continuación plasmaremos un *encuentro musical*, sin embargo debemos remarcar que la *originalidad del encuentro* narrado posteriormente; es únicamente una minúscula parte del *posible en libertad,* es tan sólo *una* posibilidad dentro de las *múltiples posibilidades,* es exclusivamente *un* encuentro del *sin fin de encuentros*.

Un *encuentro* que buscó la musicalización de una historia. Ambas (la historia y su musicalización) creada *por* y *para* los niños. La creación literaria surgió con gran naturalidad, sin embargo; es preciso señalar que aun habiendo comentado que no habrá ningún tipo de restricción para su elaboración (siempre y cuando estuviese inmersa de respeto), muchos de ellos sin creer que se les permitiría hacer uso del *infinito de posibles,* han preguntado cautelosos sobre el uso de situaciones *ilógicas,* personajes *inconcebibles,*[173] apariciones *espontaneas* de objetos *sin sentido,*[174] *etc.*

El resultado de las historias con participación *guiada* de todos los integrantes del grupo, se presentan a continuación:

El zombi. Taller I[175]

> *Esta es la historia de un zombi que iba muy feliz por la calle, cuando de pronto se le aprecio una gran sombra. Lo que él no sabía es que esa sombra era de un malvado dragón que quería comérselo. El zombi corrió y corrió y corrió y corrió hasta llegar a su casa donde se encerró. Estaba muy asustado y quería que aquello fuera un sueño, pero no era así.*

[172] *Ibid,* p.138
[173] Como podría ser la *tribu de puercos zombis o la calavera gorda,* de la historia creada por el taller II que se presenta más adelante.
[174] A propósito de las apariciones espontaneas de *objetos sin sentido,* podremos leer más adelante en la primera historia al Capitán América comiendo un plátano.
[175] En el modelo Montessori el grupo "Taller I" incluye 1°, 2° y 3° de primaria.

El dragón estornudó y quemó toda la casa del zombi. Entonces el zombi salió de la casa en una nave espacial. Y en el espacio se encontró al Capitán América comiendo un plátano. El zombi le conto al Capitán América del malvado dragón que quería comérselo y el Capitán América decidió ayudarlo para combatirlo. Pero cuando empezó a luchar contra el dragón quemó por completo su escudo y entonces el Capitán América se echó a correr. Por suerte, en su huida encontró a un dragón bueno e hicieron un plan para salvar al zombi. Así los tres lucharon contra el malvado dragón y salieron victoriosos.

La calavera gorda. Taller II[176]

Había una vez una calavera muy gorda. Ella se sentía muy mal porque todos se burlaban de ella y hasta utilizaban sus costillas como güiro. Ella estaba muy triste y un día, unos vampiros le ofrecieron a ayudarla. Sin embargo, lo que ella no sabía era que los vampiros le estaban tendiendo una trampa.
Los vampiros lograron convencerla de que visitara a la reina roja, pues ella tendría la solución a todos sus problemas. Pero cuando la calavera llegó al lugar, la reina roja ordenó que la encerraran en un calabozo. La calavera estaba completamente desesperada y de pronto escuchó unos ruidos muy extraños…
Era una tribu de puercos zombis, que venían del inframundo para rescatarla. La tribu de puercos zombis se preparó para la batalla, alistaron sus espadas oxidadas para pelear contra la reina. Después de una gran batalla lograron salir victoriosos y rescataron a la pobre calavera. A quien le ofrecieron formar una banda de rock pues creían que su esqueleto era el mejor instrumento que jamás habían conocido.

Después de lograr tan creativas historias, proseguimos a dar luz a la musicalización. En la cual, se escogieron los personajes a quienes se les daría vida a través de sonidos. Es importante mencionar que gracias a la colaboración del Mtro. Ernesto Martínez y sus múltiples musicalidades tecnológicas, es como se pudo llegar a la creación y modificación de sonidos grabados en el salón de clases.[177] Los personajes vivificados de sonoridad musical fueron los siguientes:

El zombi. Taller I

Obertura: Orquesta de latas.

El Zombi: Grabación de voces modificadas en tiempo. Logrando un efecto lento y grave.

[176] El taller II incluye 4°, 5° y 6° de primaria.
[177] Los sonidos utilizados para las musicalizaciones han sido logrados por:
- Objetos que se encontraban dentro del salón de clases.
- Producidos por algún aparato tecnológico musical.
- De las voces de nuestros niños participantes.

El Malvado Dragón: Grabación de voces graves y sonidos de gong.

La Nave Espacial: Sonido tecnológico y bolsas de plástico.

Capitán América comiendo un plátano: Sonido de campanas y triángulos modificado.

Dragón Bueno: Grabación de voces modificadas.

La lucha: latas, cucharas, bolsas, campanas.

Despedida: Orquesta rítmica con diversos objetos.

La calavera gorda. Taller II

Obertura: Orquesta de desechables, platos, vasos, cucharas etc.

Calavera muy gorda: grabación modificada de lápices y tablitas de madera.

Costillas como güiro: Grabación de espiral de cuadernos y lápices.

Vampiros: Sonidos electrónicos y grabación de voces.

Reina Roja: Sonido electrónico.

Tribu de puercos zombis: Grabación de voces modificadas.

La Batalla: Sonidos de latas, desechables, colores, bolsas, aplausos etc.

La Banda de Rock: Sonido de estuches, latas, colores, plumas, etc.

Despedida: Orquesta rítmica con diversos objetos.

Así logramos durante una clase, dar vida a dos historias completamente inéditas; llenas de *sentido,* de sonidos, colores, texturas y personalidades diversas. Teniendo como resultado en *mágico encuentro;* en el cual, todos disfrutamos de la *mousike*, reímos la *multiplicidad*, imaginamos *el im-posible, re-encontramos* a nuestro *ser-artístico y creador*.

Ahora bien, si quisiéramos hablar sobre la inclusión de saberes y sus alcances; ésta actividad sería un ejemplo de integración pura y genuina. Pues no

tomamos en cuenta la música únicamente para su logro, sino la creación literaria, el lenguaje, la expresión, la imaginación, la ciencia *posibilitante,* la *diversidad histórica,* la *física infinita* y la *belleza (sin)lugar*.

Demos la oportunidad en nuestra aulas de permanecer en *el encuentro,* de priorizar los íntimos momentos de comunicación fraterna y profunda. De *fundir verdades* y romper *creencias*, sin una finalidad estricta y limitante; sino por el contrario la fluidez de *libertad genuina*. Concedamos tiempo a la mirada, al instante, al capricho y su *escandalosa independencia;* a la risa, al abrazo, al suspiro y al susurro. Dejemos de imaginar únicamente el *posible,* de soñar con *el encuentro;* y en su lugar, demos pie a la acción, a una –acción poiética- en nuestras aulas, para así gozar del *juego infinito*, de la *creación vivificante* y la *sabiduría fraterna*.

3.4 Dejando de ser soñadores, para ser el sueño mismo.

> "No puede negarse que la naturaleza es la que nos orienta ante todo según las buenas o malas inclinaciones que nos ha otorgado; pero hay que confesar que ejerce sobre nosotros menos poder que la costumbre, ya que por bueno que sea lo natural, si no se lo fomenta, se pierde, mientras que la costumbre nos conforma siempre a su manera, pese a nuestras inclinaciones naturales."[178]

Es momento de hacer el sueño posible, de *re*-encontrar nuestra sabiduría interior, de *re-descubrir* nuestra condición creadora, opacada por la *costumbre* calculable y consumista. Es momento de vivir en *locura;* en *locura* de expresión, que sorprende al alma y sacude los corazones. Que desgarra la frialdad de la mísera *rutina;* manifestando la vivificación de nuestra voz; una voz que ruega el nuevo camino, que emana por excelencia *expresión singular* y libre.

Podríamos narrar un sinfín de *encuentro mágicos* a través de los cuales se logra dar vida a nuestro *ser artístico y creador;* encuentros *infinitos* de creaciones vivificantes, llenas de contenido, llenas de *sabiduría*. Pero, lo que no debemos

[178] De la Boétie Étienne, Discurso de la servidumbre voluntaria. Ed. Las cuarenta. 2011. Argentina. Pag. 55

perder de vista, es la *mágica condición creadora*, pues es gracias a ella que la *mousike* es posible.

Para esto, lo único que necesitamos es acercar al niño[179] ante el piano y pedirle que invente una canción.[180] Sin darse cuenta de su *existente posibilidad artística* comenzará tocando notas *sin sentido*.[181] Poco a poco irá descubriendo la maravilla de colores y sonidos que resuenan con él y antes de que lo imaginemos estará siguiendo muchas de las *reglas, patrones* y *motivos musicales* "aceptados teóricamente".

Incluso para nuestra sorpresa nos encontraremos en sus creaciones con dinámicas o matices (*fortes y pianos)*[182] que acompañaran su sentir, su *expresión natural*, una expresión imposible de *cuadrar* bajo parámetros, limitaciones o reglas. Pues no es más que un sentimiento -*su sentimiento*- que al expresarlo en aquellas teclas del piano, *re-suena* con su ser, con su *esencia mística* y es por ello que deberá respetarse, alentarse y permitirse.

Entré al salón de clases y me senté en silencio, observando con gran cautela a cada uno de los pequeños que ahí estaban. Poco a poco fui llamando su atención con mi actitud reservada y mirada profunda. Sin decir palabra alguna el bullicio y algarabía del cambio de clases había quedado atrás; dando paso a un silencio curioso y algunas miradas de confusión me asechaban.

De un brinco me puse en pie, lo cual asustó a algunos y los obligo a permanecer en un estado de mayor alerta. Con la cabeza agachada camine al centro del salón; muy despacio, como si no quisiera llegar a ese punto central. Levante mi mirada de manera firme y señale mi ojo son mi dedo índice, pidiendo que observaran con atención. Después de un fuerte suspiro, señale mi pie; con él, comencé a marcar un ritmo fuerte y preciso.

---- *Pam, pam, pam* ---- se escuchaba…

[179] Entre más pequeño sea el niño o menor su acercamiento musical formal, la creación será más genuina y se dará con mayor facilidad. Recordándonos nuestra *posibilidad natural de creación.*
[180] Puede ser en las teclas negras (escala pentatónica) o sobre todo el teclado.
[181] Como descubriendo el piano, como el bebé que cada objeto le parece fascinante y quisiera contemplarlo – con todos sus sentidos- horas y horas.
[182] Fuerte o suave. Las dinámicas ayudar a dar mayor intensidad y claridad al sentimiento específico de la obra.

Los niños confundidos me miraban con asombro, las sonrisas comenzaban a brotar, e incluso volteaban a verse; como si alguno de sus compañeros entendiera lo que estaba pasando, como si alguien fuera a darles respuesta de aquel comportamiento tan inusual.

Repentinamente hice un movimiento amplio con mis brazos y cerré lo puños, seguido del silencio de mi pie. De modo que pudiera sobre entenderse que dicha acción simbolizaría silencio.

Volví a marcar el ritmo con el pie y tome una postura algo encorvada, como si fuera un felino que estuviera a punto de atrapar a su presa; lo que mantuvo un ambiente de total atención.

Sin que nadie lo esperara señale a Iker y después mi pie (que seguía marcando el ritmo), a fin de que él también marcara el tiempo con su pie.
Después camine hacia la banca de Lucía, que tenía sus colores sobre la mesa y tome dos de ellos; con los cuales marque una rítmica distinta simulando unas claves.

Todas las miradas permanecían atentas y cautelosas…
Señale a tres niñas y chasqueé unas nuevas figuras rítmicas, cuál fue mi sorpresa que en seguida escuché un sonido distinto. Adolfo cuidadosamente golpeaba la parte de metal de un pincel con la pata de metal de la mesa, lo que producía un timbre tan característico; que incluso al escucharlo, volteé asombrada pues no imaginaba de dónde provenía.

Los sonidos siguieron amentando poco a poco hasta llegar el momento en que todos participábamos de aquella bella improvisación.

Los estuches, las ligas, los colores, los cuadernos, e incluso el rompimiento de algunas hojas de papel daban vida a aquella obra maestra.

Las creaciones continuaron con variantes de sonidos corporales, ritmos, utensilios musicales, silencios inesperados, pero sobre todo, con naturalidad y placer intenso.

El tiempo se fue volando, sin darme cuenta los cuarenta y cinco minutos de la clase habían transcurrido y la campana había detenido nuestras creaciones, para dar paso a un desilusionante y triste.

---Aaaaaaaaa----- en unísono del grupo.

Me quede sola en el salón, en donde aún resonaban aquellos ritmos y creaciones. Mi corazón latía con gran presencia y me sentía invadida de sentimientos inimaginables, simplemente no podía creer lo que acaba de pasar. ¡45 minutos en creación continua! De pronto, recordé el inicio de la clase y la finalidad de dicha actividad, pues lo que único que yo buscaba era permanecer unos minutos sin hacer uso de mi voz.

---- ¡Vaya! ---- pensé
---- Creo que nadie ha notado que estoy afónica... ----[183]

Muchas veces es por casualidad que descubrimos la maravilla de la creación en el aula, que permitimos el encuentro *de encuentros*. Que disfrutamos de jugar a hacer música, de divertirnos con el arte, de improvisar la infinita creación. Así como me sucedió en esta actividad, muchos de nosotros hemos llegado a descubrir maneras únicas de presentar un *tema* en nuestras aulas. Pero, si me permiten recordarles, esas maneras tan divertidas y auténticas que son todo un éxito con nuestros niños; no se logran exclusivamente gracias a nuestro intelecto, estudios, capacitaciones, etc. Sino por el contrario, son *–en todo sentido-* gracias a los niños que nos ayudan a crearlas. Es gracias a esos *pequeños maestros* que nos permiten revelar nuevas maneras creativas y genuinas de presentarnos. Pues no olvidemos que es, *por* y *para* los niños nuestra profesión.

La actividad, clase, encuentro, momento antes narrado, suelo repetirlo cada que se presenta la oportunidad; sin embargo, debe saberse que no es más que serendipia el haber llegado a ello. No es más que el reflejo de un grupo de *hermosos maestros* que me han dado la oportunidad de *re-vivir* la entrega musical. Que me han *recordado* la inmensidad de la *creación infinita;* y digo creación *infinita*, pues si no hubiese sonado la campana, pudieron haber pasado horas y horas creando la sonoridad musical.

Es importante resaltar que cada vez que se repite esta actividad incluso con el mismo grupo, las creaciones son total y completamente diferentes. Y es justo aquí, donde se encuentra el hermoso *Misterio Humano,*[184] donde se esconde la mística relación del ser humano y el arte; donde se *re-vive,* se *re-crea* y *re-construye* la creación natural, genuina, pura, intensa, frágil, contradictoria, que se

[183] Narración de una experiencia personal.
[184] JOSE DE JESÚS HERNÁNDEZ. *Op.Cit;* p.24

asemeja tanto a aquellas primeras creaciones de nuestros antepasados en libertad, sin necesidad de instrumentos elaborados o técnicas precisas.

La esperanza es ahora, de un camino iluminado de creaciones bellas por naturaleza, de melodías fundidas de lenguaje, articuladas en dulzura y sabiduría. Donde el maestro se sabe *guía* más no *experto;* sino *preparado* para compartir y entregarse al encuentro libre y auténtico.

PALABRAS FINALES

Yo soy la voz,
Escucho las voces del texto,
El texto que me escribe al escribirlo,
Lo que formo y me forma como *ser-artístico* y *creador*.[185]

Recapitulando sobre nuestro escrito, será importante resaltar la *inigualable posibilidad creadora*, pues cada uno de nosotros es poseedor de la condición artística. Dicha condición, la hemos podido apreciar desde los primeros tiempos, en donde incluso existe la posibilidad de que antes de existir el lenguaje hablado, ya hubiese luz de comunicación artística.

También hemos podido manifestar a la música como una forma de *lenguaje natural*, puro y genuino; a través del cual existen aún por explorar miles de posibilidades. Sobre todo en el *permiso al error* y en la creación musical por sobre encima de la lectura rígida de notas. Una educación musical *natural* y *libre,* envuelta de un *significado vivificante;* en donde la forma de enseñar no es a través de memorizaciones, lecturas incomprensibles y estructuras limitantes, sino por medio del *permiso al error,* de la naturalidad de la enseñanza del lenguaje hablado, así como la invitación a la *creación por condición*.

De igual modo, la contemplación de la *mousike* -en lugar de música- como un saber aislado nos presenta importantes alternativas, pues es gracias a esta *elección* que la comprensión se facilita y disfruta de manera distinta; envolviendo a la creación literaria, a la danza, a la escultura, a la *ciencia,* a la música, simple y contradictoriamente envolvente del SER.

[185] Juego personal –o parafraseo- del poema *Pasado en Claro* de O. PAZ, que a la letra dice… …yo soy mis pasos / Oigo las voces que yo pienso, / Las voces que me piensan al pensarlas / Soy la sombra que arrojan mis palabras. Cit en ROSARIO HERRERA. *Op.Cit;* p.400

Revelamos también la maravilla del *encuentro de maestros,* en donde no sólo nos re-descubrimos como artistas en potencia, sino valoramos y disfrutamos del compartir el instante mágico de entrega fraterna y (*sin) medida*. En donde se permite la creación y se sabe al *niño* como creador por excelencia, como maestro de amor y esperanza en la *multiplicidad de posibilidades*.

A través de las experiencias plasmadas en nuestro escrito, podemos vislumbrar nuevas alternativas de colaboración artística; tomando en cuenta más de un solo saber. Integrando melodiosas circunstancias, aprendiendo del niño –*sabio maestro de corazón*- y permitiéndonos fluir en el *encuentro,* pues únicamente de esta manera lograremos dar vida a nuevas opciones, dar luz a actividades *llenas de contenido*.

La gran aventura emprendida en el aula, no es más que la *sencillez de la participación*, la *entrega fraterna* y la *ilusión despreocupada de compartir*. De este modo, el viaje en la educación se vuelca en el *juego infinito del saber*; donde todos los participantes se inundan de alegría, de gozo, de sonrisas, y el grado de satisfacción personal se torna completamente *incalculable*.

Nos aguarda una nueva perspectiva en la educación, un lugar con brillo de amor; que permita y aliente la creación. Dejemos atrás nuestra visión pobre y desmedida; escuchemos a nuestros niños, apoyemos su ilusión, pues en *ellos* se encuentran las posibilidades múltiples. En *ellos* vive la entrega, la pasión, el *re-encuentro*, la creación, la *poíesis*. Caminemos sin miedo a una educación *genuina*, una educación con respeto a la *creación infinita;* que permanezca lejos de las humillaciones, los frenos, las limitaciones y ataduras. Hagamos del arte parte fundamental de nuestras actividades, pues es *lenguaje sublime* de *comprensión in-descifrable*. Concibamos a la *música* como un *re-encuentro poiético educativo*.

BIBLIOGRAFÍA

CARTOT, ALFRED. *Aspectos de Chopin*. Ed. Alianza. Madrid, 1986.

CLARO, SAMUEL & URRUTIA, JORGE. *Historia de la Música*. Ed. Orbe. Chile, 1973.

COMELLAS, JOSE LUIS. *Historia sencilla de la música*. Ediciones Rialp. México, 2006.

DE LA BOÉTIE, ÉTIENNE. *Discurso de la servidumbre voluntaria*. Ed. Las cuarenta. Argentina, 2011.

FERGUSON, DONALD. *A History of Music Thought*. Appleton Century Crofts. USA, 1959.

FLEMMING, WILLIAM. *Música e ideas*. Ed. Mc Graw-Hill/Interamericana. México, 1990.

HAMEL, FRED & HURLIMANN, MARTIN. *Enciclopedia de la Música*. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1970.

FORKEL, JOHANN. J. *Juan Sebastián Bach*. Fondo de Cultura Económica. México, 1950.

GARDNER, HOWARD. *Arte Mente y Cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Ed. Paidós Argentina, 1997.

GISPERT, CARLOS. *Arte y Música*. Ed. Océano. Barcelona, 1995

GOMBRICH, ERNEST; HOCHBERG, JULIAN & BLACK, MAX. *Arte, percepción y realidad*. Ed. Piados Comunicación. Barcelona, 1973.

GROCKE, DENISE & WIGRAM, TONY. *Métodos receptivos en musicoterapia. Técnicas y aplicaciones clínicas para musicoterapeutas, educadores y estudiantes*. Ed. AgrupArte. España, 2008.

GROUT, DONAL & PALISCA, CLAUDE. *Historia de la Música Occidental*. Ed. Alianza. Madrid, 1993.

HERNÁNDEZ, JOSÉ DE JESÚS. *El Misterio Humano frente al misterio tecnológico Internet, Globalización y Educación*. Ed. FUNDAP Educación. México, 2009.

HERRERA, ROSARIO. "El sueño de Sor Juana y el Insomnio de Octavio Paz" En Filosofía de la Cultura de México. Plaza y Valdez. México, 1997.

_____, "Poética, ciencia y humanidades" *En sentidos*. UMNSH Facultad de Filosofía. vol.13. Morelia, 2006.

MARROQUIN, GRISELA. *Aspectos generales de la música prehispánica percibidos a través de sus imágenes*. Tesis. Universidad Autónoma de León. México, 2004.

MARTI, JUAN MARÍA. *Como potenciar la inteligencia de los niños con la música. Desarrolle sus habilidades motrices, lingüísticas, matemáticas y psicosociales*. Ediciones Robinbook. España, 2014.

MATTHEWS, MAX. *La música y los instrumentos musicales*. Susaeta Ediciones. Madrid, 2014.

MCKINNEY, OWARD & ANDERSON, W.R.. *Music in History*. American Book Company. USA, 1954.

MILA, MAXIMO. *Historia de la Música*. Ed. Bruguera. Barcelona, 1981.

MILLARES, CARLO. *Historia de la Música*. Ed. Esfinge. México, 1958.

PAIDOTRIBO, PAMARRÓN. *Música para niños*. Ed. Parramón. Barcelona, 2013.

PAZ, OCTAVIO. "Poesía, sociedad y Estado" *En El arco y la lira*, F.C.E. México, 1979.

PEREYRA, GABRIEL. *Musicoterapia, Iniciación, técnicas y ejercicios*. Ediciones Robinbook. Barcelona, 2013.

PESTELLI, GIORGIO. *Historia de la Música,* 12vols. Turner Libros. Madrid, 1999.

SARGET, ÁNGELES. *Perspectiva Histórica de la Educación Musical*. Universidad de Castilla-La Mancha: Escuela Universitaria de Magisterio de Albacente. España, 2000.

SIGAL, SILVIA. *Historia del arte y la cultura*. Ed. Alhambra Mexicana. México, 1991.

TRALLERO, CONXA & OLLER, JORDI. *Cuidados musicales para cuidadores. Musicoterapia Auto realizadora para el estrés asistencial*. Ed. Desclée de Brouwer. España, 2008.

WIGRAM, TONY; PEDERSEN, NYGAARD & BONDE, LARS. *Guía completa de musicoterapia*. Ed. AgrupArte. España, 2005.
ZAMBRANO, MARÍA. "Pensamiento y Poesía". *En filosofía y Poesía*. 4ª edición. F.C.E México, 996.
ZAPATA, JACQUELINE. *Poíesis Educativa*. Fundap, México. 2003
_____, "Sabiduría, Libertad y Vida El(lo) otro (en el) Horizonte de la Educación". *En Cuadernos de Educación FaE/PPGE/UFPel*. Septiembre/diciembre. Brasil, 2009.
_____, *Educación, poética del amor*. Palibrio y IARI Ediciones. México, 2013.
_____, *Educación, Sabiduría y Libertad*. Ed. UAQ. México, 2010.