
**LA FORMACIÓN ARTÍSTICA INTERDISCIPLINAR PARA FORTALECER
LA IDENTIDAD CULTURAL MEXICANA
INTERDISCIPLINARY ARTISTIC TRAINING TO ENHANCE THE
MEXICAN CULTURAL IDENTITY**

Patricia Ivonne Cavazos Guerrero¹

pcavazos@hotmail.com

Graciela Mirna Marroquín Narváez²

graciela.marroquinnr@uanl.edu.mx

Recibido: 6 de mayo de 2013;

Aceptado para su publicación: 28 agosto de 2013

RESUMEN

Según Ana Barbosa para PRELAC: “No podemos comprender la cultura de un país sin conocer su arte. El arte es un lenguaje que modela los sentidos y transmite significados que ningún otro lenguaje -discursivo o científico- puede

ABSTRACT

According with Ana Barbosa for PRELAC: “we cannot understand the cultura of a country without knowing its art. Art is a language that models the senses and transmit meanings that no other language—scientific or discursive—can

¹Profesora de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León México desde 1990, cuenta con Lic. En Música en Instrumentista y es candidato a Doctor en Educación por la Universidad de la Habana. Cuenta con perfil PROMEP desde 2008, es Coordinadora de Servicio Social y Profesora de Tiempo Completo, imparte las cátedras de Piano y Conjuntos Corales, y es coautora del libro "La Música Prehispánica y su Iconología".

²Profesora de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León México desde 1986, cuenta con una maestría en Artes con especialidad en Educación en el Arte; cuenta con perfil PROMEP desde 2008, es Subdirectora y Profesora de Tiempo Completo, imparte las cátedras de Historia de la Música en México I y II, Etnomusicología e Historia de la Música Universal I al IV y es coautora del libro “La Música Prehispánica y su Iconología”.

comunicar” (Perspectivas: La reconstrucción social a través del arte, 2002, p. 100). Uno de los propósitos de la UANL, es el favorecer la generación del conocimiento a partir de la difusión del arte y la cultura en la sociedad, por ello, la Facultad de Música con la colaboración de las de Artes Escénicas y Visuales, está realizando de forma permanente, un proyecto de vinculación social que permita el desarrollo humano a partir de la investigación y la producción musical que potencialice el impacto del aprendizaje artístico. En la investigación se emplearon los métodos lógico e histórico con una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos. Nuestro proyecto incidió de manera sustantiva en la formación integral del profesional que la sociedad demanda de las diferentes acentuaciones de la licenciatura en música. Además colaboró con la formación de un carácter sensible en los participantes y el público asistente, hacia una manifestación artística de calidad y trascendencia, en pro de la difusión de la cultura musical mexicana y universal, y hacia las diferentes disciplinas artísticas como música, danza, escultura, pintura y teatro; a través de

communicate.” (Perspectivas: La reconstrucción social a través del arte, 2002, p. 100) One of the purposes of UANL is to favor the generating of knowledge out of the casting of art and culture in society. Because of this, the Music faculty in collaboration with Scenic Arts Faculty and Visuals Faculty, is carrying out a project of social linkage to allow the human development using research and musical production to maximize the impact on artistic learning. The research used logical and historical methods combined with qualitative and quantitative approaches. Our project influenced greatly in the comprehensive formation of the professional that society is demanding from the different areas of bachelor in music. It also collaborated in the formation of a sensitive attitude of expectators and participants towards a qualitative and transcendent artistic manifestation, for the benefit of casting the Mexican and universal musical culture, together with other artistic disciplines as music, dancing, sculpture, painting and drama, by watching and listening to a live show aimed for children. It includes several works traditionally performed only by orchestra, but presented as a symphonic short story, in an innovative proposal.

ver y escuchar un espectáculo en vivo dirigido hacia los niños. Se trata de varias obras tradicionalmente interpretadas con orquesta solamente pero presentadas a manera de cuento sinfónico, en una propuesta innovadora.

Palabras claves: Música, cultura, aprendizaje, sensibilidad, arte.

Keywords: Music, culture, learning, sensitiveness, art.

INTRODUCCIÓN

Según la UNESCO: "...el conocimiento de las artes y su práctica son imprescindibles para la constitución social y la pacificación de las relaciones entre individuos, así como para el respeto de valores universales que nuestra civilización promueve incansablemente, entre otros la justicia, la ética, el conocimiento, la verdad, los cuales son también las metas de la educación" (Wagner, 2001, p. 79).

El arte, permite la más profunda expresión humana y favorece el crecimiento personal, por ello, y dadas las características del sistema educativo mexicano, que prioriza el desarrollo científico y tecnológico como vía para el crecimiento económico; es que la sociedad requiere de la sensibilización artística particularmente en la niñez.

Así, el presente trabajo de investigación y vinculación surgió como parte del desarrollo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento "Educación Musical y Formación Integral" del cuerpo académico "Desarrollo e Investigación Musical" de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León; con el objetivo de dar respuesta al compromiso de nuestra institución con la sociedad nuevoleonense de contribuir a la sensibilización musical y artística. Y se ha podido concretar gracias al patrocinio de programas Federales como el PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional), que aporta importantes beneficios económicos a las Universidades públicas en México con el fin de favorecer la capacidad y competitividad académicas, así como la calidad de los servicios prestados y su vinculación con la comunidad.

DESARROLLO

Según UNESCO: “Las personas poseen múltiples inteligencias y distintos modos de aproximarse a la realidad, por lo que se sugiere no elegir una forma excluyente, sino permitir que el mayor número de puertas estén abiertas para llegar al conocimiento”. Así, el aprendizaje se favorece a medida que se enriquece la enseñanza para que pueda ser percibida desde diferentes formas como la auditiva, la visual, la kinestésica. Por ello decidimos abordar la enseñanza artística desde un enfoque multidisciplinario, involucrando tanto el arte musical como el visual y escénico.

La música es desde nuestra perspectiva, el arte que más influencia tiene sobre el hombre y que más lo conmueve, dado que nos hace sentir de una manera determinada, al involucrarnos en un escuchar activo. El cuento sinfónico es un género musical que aporta a los niños una identidad, una continuidad y un cambio que como sociedad utilizamos y necesitamos, además de que cristaliza nuestros valores culturales y nos completa, nos lleva a un estado de seres integrales. Su elevado contenido artístico permite, en nuestro caso, el desarrollo del CA y el fortalecimiento de nuestra planta académica, con la participación además, de alumnos, exalumnos y maestros de nuestra institución y de otras facultades de nuestra alma mater.

Así, a la fecha se han presentado dos espectáculos multidisciplinarios, el primero, “Pedro y el Lobo” de Sergei Prokofiev, Concierto didáctico presentado en el Teatro Universitario, con música en vivo, en temporada para todo público, así como en temporada para beneficio de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria. En dicha producción, se trabajó en conjunto con los cuerpos académicos de las facultades de Artes Escénicas y de Artes Visuales; en el periodo de enero a julio del 2011. Para su realización se gestionaron recursos federales del programa PIFI, recibiendo un apoyo total de \$ 169,854.00

Aunque Pedro y el Lobo es una obra común del repertorio didáctico musical infantil, se buscó realizarlo en una puesta innovadora que incluyó danza contemporánea y actuación. Asimismo, como parte de la escenografía se incluyeron unas pantallas donde se exhibieron pinturas y esculturas de artistas reconocidos que abordan temáticas similares a las abordadas por el cuento. El resultado fue una propuesta única, diferente, y muy atractiva para el público no solo infantil, lo que logró generar una

excelente oportunidad para impulsar y fortalecer el desarrollo integral, no solo de nuestros estudiantes y los de las facultades de artes escénicas y artes visuales que tocaron sus instrumentos, bailaron y actuaron en un espectáculo de primer nivel; sino también para el total de los involucrados en el proyecto: ex alumnos, maestros y asistentes.

El segundo proyecto realizado fue: “El Mágico Sueño de Jimena” de Fernando Guajardo, con música mexicana, conmemorando el centenario del nacionalismo musical; en un Concierto Didáctico realizado también a manera de cuento sinfónico que fue presentado en el Teatro Universitario, con música, danza y teatro en vivo, en temporada para todo público, y en funciones especiales para beneficio de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria; así como para casas hogar nuevoleonenses. En una producción coordinada con el cuerpo académico de la facultad de Artes Escénicas. Este proyecto se presentó en el 2012 y también recibió apoyo federal del programa PIFI por un monto de \$ 248,000. Se realizó con el fin de difundir la música característica del nacionalismo mexicano, interpretada por nuestros alumnos, con danza contemporánea y folklórica así como actuación. Para ello, el maestro Fernando Guajardo desarrolló una historia que plasmó en un guión a manera de cuento sinfónico, a través de la que los asistentes conocieron aspectos técnicos de la música popular mexicana como sus ritmos, sus instrumentos, y las características de las formas básicas utilizadas en los sones, huapangos, y otros géneros mexicanos. Con el desarrollo de nuestra propuesta de El Mágico Sueño de Jimena, se logró una versión innovadora de las obras que en su origen no son justamente para el público infantil, pero que ya con la propuesta, resultaron en un programa deleitable que cautivó al público infantil y adulto, permitiendo acercarlo al gusto por la música, danza y teatro de calidad.

Asimismo, una parte importante del proyecto, fue el alcance que tuvo a nivel local, ya que las siguientes instituciones fueron beneficiadas asistiendo a los conciertos didácticos gratuitos celebrados:

- Instituto Izcalli
- Escuela Primaria “Dolores García de Naranjo”
- Escuela Primaria “Gral Nicolás Bravo”

- Escuela Primaria “Adolfo Prieto U.5”
- Escuela Secundaria No. 11 “Dr. Jaime Torres Bodet”
- Jardín de Niños Profra “Ma. De Jesús Rodríguez”
- Jardín de Niños “Alfonso Martínez Domínguez”
- Jardín de Niños “Dr. Jaime Torres Bodet”
- Escuela Primaria “Lic. Agustín Yañez”
- Filios AC
- Casa hogar del Padre Severiano
- DIF

Técnicas y metodologías empleadas: Métodos lógico e histórico con predominio del primero. Dentro del arsenal metodológico trabajamos con una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos. Para ir de lo particular a lo general y viceversa, usamos la inducción y deducción. Para conocer a fondo nuestro objeto de estudio nos decidimos por el análisis y la síntesis, descomponiendo sus partes e integrándolas nuevamente. Se realizaron las siguientes acciones metodológicas: estudio de orientación bibliográfica; determinación de conceptos estéticos y musicales centrales, operativos y sus relaciones; generalización de los resultados obtenidos y elaboración de un conjunto de recomendaciones.

Reseñas:

Pedro y el Lobo,

La acción se desarrolla en un pueblo de Rusia, donde todos estaban aterrorizados por un lobo del bosque. Pedro vive en la casa de su abuelo. Un día, el niño sale, acompañado por un pájaro. Juntos se encuentran con un pato y un gato. El abuelo de Pedro los ve y le pide a su nieto regresar a la casa para evitar el peligro. Pedro responde, diciendo que no tiene miedo, y que puede atrapar al lobo. El abuelo lo mete en la casa de la oreja y cierra la puerta. Pedro, frustrado, mira a través de un hueco hasta que ve al Lobo. El gato trata de encaramarse a un árbol. El pato sale del agua, y es comido por el lobo. Entretanto el gato solo se fija en el pájaro, distraído. Pedro sale de la casa con una cuerda, y se sube a la rama de un árbol cercano. Pedro prepara la cuerda y la baja para atraparlo hasta lograrlo. El lobo trata de liberarse sin éxito. En eso llegan tres cazadores, que al ver lo que sucede acuden a apoyar a Pedro. Entonces

llevan al lobo al pueblo, donde todos celebran felices. Finalmente el pato sale del cuerpo del lobo, quien se lo había tragado sin masticarlo.

En el cuento sinfónico, cada personaje de la historia tiene un instrumento y un tema musical, o leitmotiv:

Pedro: Violín, violas, violonchelos y contrabajo (instrumentos de cuerda).

Abuelo: Fagot

Pájaro: Flauta traversa

Pato: Oboe

Gato: Clarinete

El Lobo: 3 Trompas o Cornos franceses

Cazadores: Timbales

El Mágico Sueño de Jimena

“El Mágico Sueño de Jimena” de Fernando Guajardo, bautizado como “Cuento Sinfónico” es un concierto didáctico para niños en donde teniendo como centro la música, confluyen disciplinas como la danza y el teatro, en la intención de presentar y hacer un homenaje a la Música Mexicana Orquestal y Clásica por excelencia, de una manera ágil y divertida.

El concierto está formado de cuatro obras maestras: Sensemayá de Silvestre Revueltas; Huapango de Moncayo; el famoso Danzón de Márquez para cerrar con una obra genial del compositor regiomontano Arturo Rodríguez, su Mosaico Mexicano.

Sensemayá, es un poema sinfónico de Silvestre Revueltas (1899-1940), que está basado en el poema homónimo escrito por el poeta cubano Nicolás Guillén. La obra en versión para orquesta sinfónica fue escrita en 1938 en un compás de amalgama de 2+2+3, que coincide con la acentuación de ciertas partes del poema. El poema de Guillén fue publicado en 1934 dentro de una serie de 17 poemas con el título de West Indies Ltd. "Sensemayá" (canto para matar a una culebra), fue descubierto por Revueltas cuando lo escuchó de viva voz del poeta. En ese momento sintió la cadencia y ritmo que el estribillo inicial poseía: Mayombé-bombé-mayombé!

Con Sensemayá, Revueltas logró alcanzar uno de los mejores momentos de su producción musical, en una partitura rítmicamente compleja y llena de texturas ásperas y directas; las mismas que empleamos para crear una atmósfera de misterio y

oscuridad en el mágico sueño de Jimena. En la propuesta, Jimena visita la cueva donde vive Sensemayá y es picada por esta. Así, comienza su viaje fantástico a través de la música mexicana sinfónica en medio de un delirio generado por el veneno de la víbora. Arturo Márquez, compositor sonoreense nacido en 1950, compuso su danzón número 2 en enero y febrero de 1994 por encargo para la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Lo dedicó a su hija Lily Márquez, en medio de un ánimo personal hacia encontrar una nueva justicia para los pueblos indígenas. De los músicos mexicanos, Márquez ha sido distinguido con homenajes en festivales de música por toda Latinoamérica, donde su música es interpretada frecuentemente. Sus danzones se utilizan hasta en producciones de ballet alrededor del mundo. Incluso, es tan grande su aprecio en Latinoamérica que existe un festival internacional de música denominado "Arturo Márquez" en Caracas, Venezuela. En nuestra propuesta su danzón sirvió de marco para un cautivador baile de ranas, de las cuales, Jimena se sentía la reina (por el delirio). A través de los diálogos del cuento, el público conoció las partes que caracterizan un danzón y sus diferentes ritmos.

Huapango, la obra más conocida del compositor mexicano José Pablo Moncayo, estrenada en 1941, es una de las más representativas de la producción cultural y audiovisual nacionalista en México, a tal punto que muchos lo consideran el segundo Himno Nacional Mexicano. Fue compuesta a partir de la reinterpretación de ritmos de los sonos tradicionales veracruzanos: el sisi quirí, el balajú y el gavilancillo. En nuestra propuesta, Jimena (por la confusión del delirio) los escucha en desorden, momento que aprovechamos para introducir al público hacia las familias de instrumentos de la orquesta sinfónica, así como hacia los diferentes sonos jarochos y sus características rítmicas propias.

Mosaicos Mexicanos, es una hermosa obra del compositor regiomontano Arturo Rodríguez nacido en 1976. Ex alumno de la Facultad de Música de la UANL, Arturo es un prometedor director de orquesta y pianista. Ha compuesto obras por encargo para instituciones como Conarte, la Winchester Symphony y el Kennedy Center, y ha obtenido importantes distinciones como la Medalla Mozart y una beca del Sundance Film Institute. La obra, estrenada en el 2000 en Texas, fue compuesta como homenaje a Manuel Esperón, y presenta estampas nacionalistas realmente bellas. En nuestra

propuesta, los mosaicos generaron un ambiente climático donde Jimena pudo reencontrarse con su familia, su pueblo y su tierra.

La fuerza y alegría de la música, con la magia que ofrecen las coreografías de la danza contemporánea y el colorido de las danzas folclóricas, hicieron del concierto una fiesta en sí mismo, pero nuestra intención fue más allá, logrando dejar en los pequeños un aprendizaje, una semilla de tradición y un mensaje de valores.

CONCLUSIONES

Seguros del eco que nuestro proyecto hizo en otros sectores de la cultura en Monterrey, como lo indican los llenos totales de la totalidad de las funciones, este género musical, que incide en lo más puro de las fuerzas que constituyen el ser sensible de los hombres, seguirá encontrando público en nuestra ciudad, entre el cada vez mayor número de interesados en él como medio de expresión, influencia y engrandecimiento del complejo espíritu humano.

Con una propuesta artística como la nuestra, se pretende que las manifestaciones musicales, así como ocurrió en la antigua Grecia, ocupen un lugar privilegiado en la vida ciudadana y se reconozca su poder afectivo y ético, como un importante agente para la educación del hombre. Al considerar a la música como la expresión máxima de lo bello, está implícito que esta es capaz de producir bienestar. Qué mayor bienestar que la aplicación de la música en la formación del hombre y la mujer. Afirmamos que existe una relación de la música y el ser humano desde siempre. Es una unidad dialéctica de vínculos e interacciones complejas del devenir humano, en su integración y síntesis.

No se puede negar que al escuchar El Mágico Sueño de Jimena y Pedro y el Lobo, los niños disfrutaron enormemente y se favoreció su sensibilización hacia el arte de calidad. La música es una forma de conocimiento y sensibilidad. No es solo placer, no es solo suscitación de emociones, no tiene que ver únicamente con los afectos. Cuando se habla de pensamiento musical no se está usando una metáfora. Hay pensamiento porque hay argumento. Toda música pretende suscitar placer, provocar placer, remover nuestros afectos, promover una especie como de transformación en nuestras emociones y en nuestras pasiones.

Con el desarrollo de nuestro trabajo, se logró presentar de la música mexicana una versión verdaderamente deleitable que cautivó al público infantil y adulto, permitiendo acercarlos al gusto por la música, danza y teatro de calidad. La intención de cultivar gustos musicales en los niños desde los primeros años de la escuela se está logrando, cada vez es mayor el público asistente, así como la cantidad de instituciones que solicitan ser partícipes en las funciones especiales, por lo que esperamos seguir trabajando en producirlas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez Corral, J. (1987). *Compositores Mexicanos*, Editores Asociados Mexicanos.

Barbosa, A. M. (2002). *La reconstrucción social a través del Arte. PERSPECTIVAS Revista trimestral de educación comparada*. Numero ciento veinticuatro 124. La educación artística: un desafío o la uniformización Vol. XXXII, n°4.

Malmstrom, D. (1977). *Introducción a la Música Mexicana del Siglo XX*, Fondo de Cultura Económica.

Monzón, F. (1999). *Semblanzas de Músicos Mexicanos*. Universidad Veracruzana.

Moreno Rivas, Y. (1994). *La composición en México en el Siglo XX*, Consejo Nacional para la cultura y las artes.

Soto Millán E, (1996). *Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto: Siglo XX*, Sociedad de Autores y Compositores de Música: F.C.E.

UNESCO, (2001). *Métodos, contenidos y enseñanza de las Artes en América Latina y el Caribe*: Documento realizado a partir de reflexiones posteriores a la conferencia regional sobre educación artística en Latinoamérica y el Caribe.

UNESCO (2006). *Revista Prelac No 2. Educación para todos*. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe: Los sentidos de la educación.