

Las músicas tradicionales santandereanas y su presencia en la formación musical de los niños y niñas en Bucaramanga

Investigación en curso

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Yehira Natalia Gil Fletcher
Comunicación Social y Artes Audiovisuales
ygil13@unab.edu.co

Rosa Ximena Blanco Leal
Música
rblanco@unab.edu.co

RESUMEN

En un contexto de globalización y modernidad, surge la intención de investigar en torno a la asimilación de las músicas tradicionales del Santander andino en los niños y niñas de las escuelas de música de Bucaramanga, para determinar cómo perciben y relacionan estos ritmos con sus diferentes espacios de socialización. Esta propuesta se desarrolló en una fase exploratoria, en la cual se observó que los niños y niñas con intereses en el aprendizaje musical sienten los géneros tradicionales ajenos a su identidad; a pesar de la existencia de una correspondencia con el territorio en el cual residen.

ABSTRACT

In a context of globalization and modernity, it arises an intention of investigating around the assimilation of traditional Andean music from Santander in children of music schools in Bucaramanga; aiming at determining how they perceive and relate these rhythms with different social spaces. This proposal was developed in an exploratory phase, in which it was observed that children with an interest in musical learning feel the traditional genres outside their identity; despite the existence of a correspondence with the territory in which they reside.

Área de Conocimiento

Ciencias de la Salud, Humanidades o Artes.

Palabras Clave

Infancia, música regional, patrimonio cultural, representaciones, Santander.

INTRODUCCIÓN

Bucaramanga, a pesar de ser una ciudad ubicada al nordeste de Colombia sobre una rama de la cordillera de los Andes, parece más una ciudad costera llena del característico folklore caribe. A pesar de ser la capital de Santander, un departamento cuyas músicas tradicionales son las guabinas, bambucos y torbellinos; en Bucaramanga el vallenato y la música de tambores se filtraron en las emisoras, discotecas, conciertos, colegios y hogares de sus habitantes. Ante estas observaciones, surgió deseo de investigar sobre la identidad musical de los bumangueses y bumanguesas, y cómo se desdibujan las músicas tradicionales de una región en el imaginario identitario.

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación UNAB, una actividad carácter formativo. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el artículo “las músicas tradicionales santandereanas y su

presencia en la formación musical de los niños y niñas en Bucaramanga” de la revista cultura investigativa edición No 8 de enero a junio de 2014. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en todo caso los derechos morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta información

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar cuáles son las ofertas musicales asimiladas por los niños de primaria de los colegios de Bucaramanga y su Área Metropolitana para el reconocimiento de la identidad musical regional.

Objetivos Específicos

Reconocer los gustos musicales de los niños y su relación con los distintos espacios de socialización

Entender qué perciben, valoran y significan los niños, desde sus gustos musicales.

Establecer que papel juega la música regional andina en el contexto de la oferta de las industrias culturales, como parte de la identidad regional

REFERENTE TEÓRICO

La música como patrimonio cultural

Cuando buscamos profundizar en la tradición necesariamente tenemos que referirnos al patrimonio cultural, pues ambos aspectos coexisten dentro de los grupos sociales donde se manifiestan en una relación mutualista y dependiente.

Patrimonio cultural se define como “el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos significativos de su identidad como pueblo” (Llull, J., 2005: 181).

Para Bárbara Andrade, (2009) el ser humano recibe en la familia “las primeras nociones sobre moral, folklore, tradiciones, etc. Pero en las instituciones, donde se continúa, se introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la belleza en la realidad”. Esta razón permite entender por qué los jóvenes y adultos de Bucaramanga han desplazado sus músicas tradicionales andinas; pues la raíz del problema se encuentra en la infancia, donde se consolidan las preferencias musicales del ser.

Esas relaciones entre música como parte del folklore y las tradiciones han sido de interés para diferentes ciencias sociales ya que “la música tradicional como legado cultural es admitida socialmente como representante de la autenticidad y la identidad de un territorio, lo cual constituye poderosos vectores emocionales de la pertenencia ideológica, que permiten reivindicar una identidad territorial en cualquier contexto”. (Claire, 2007: s/n).

Influencia global en la música e identidad de los niños y niñas

De otro lado hay que decir que existe una gran oferta musical que no está limitada por un territorio específico o una región. Los medios de comunicaciones ofrecen fácil acceso a músicas y géneros de diferentes partes del mundo; grandes y chicos tienen a la mano gracias a la televisión, la radio e internet la posibilidad de escuchar diferentes propuestas musicales, que en su mayoría se estandarizan debido a que son producidas industrialmente para un mercado.

Lo cierto es que “las nuevas tecnologías tornan accesibles una enorme cantidad de estilos musicales, lo que contribuye a otra importante característica de la vida musical contemporánea: la coexistencia de culturas musicales y la consciencia de esa diversidad”. (Boal Palheiros, 2004: s/n).

Los y las jóvenes, niños y niñas deben construir su identidad en medio de lo que Paloma Muñoz (2008) denomina una tensión musical: “la denomino como tensión, porque es una acción de fuerzas que al actuar sobre un cuerpo común, en este caso las identidades, y al mantenerlas tirantes, impiden que sus partes se separen unas de otras. Es decir, que las músicas tradicionales y las músicas populares coexisten con una variedad de ofertas simbólicas llámense “extranjeras” o tradicionales, entablan una relación cómplice de identidad”.

Sin duda hay una gran responsabilidad que deben asumir los familiares desde la formación en el hogar, pero es aún mayor por parte de los docentes. “El profesor debe facilitar oportunidades para que sus estudiantes conozcan de primera mano el patrimonio cultural e histórico del municipio, ciudad o región a la cual pertenece el establecimiento educativo. Para ello, debe identificar los espacios, prácticas o personas que constituyen o se vinculan con hitos patrimoniales, diseñar y realizar las respectivas visitas pedagógicas y conectar esta experiencia directamente con el trabajo creativo en el aula.”²²

²² Ministerio de Educación Nacional, Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y Media. P 72.

METODOLOGÍA

Este proyecto de investigación consta de dos partes, una que ha sido culminada satisfactoriamente con las escuelas de música de Bucaramanga, cuyos resultados abrieron paso a una segunda etapa, con algunos colegios de la ciudad y su área metropolitana, la cuál se encuentra en curso hasta el momento. A continuación se realizará una contextualización de metodología utilizada en la primera etapa del proyecto.

Desde el área de la comunicación, se estudió la música andina santandereana como transmisora de mensajes identitarios dentro de los procesos sociales de los niños y niñas bumanguenses. Por su parte, para comprender a profundidad el valor cultural y artístico de estos géneros, la musicología aporta sus conocimientos sobre la educación musical y los géneros tradicionales como productores de identidad y cultura en una región determinada. Así se complementan las dos perspectivas con un mismo propósito: Indagar sobre la identidad musical de los niños y niñas de las escuelas de música de Bucaramanga y su percepción en torno a las músicas andinas santandereanas.

Elegimos como laboratorio, para la primera fase del proyecto, instituciones dedicadas especialmente a la enseñanza de conocimientos musicales desde una perspectiva artística. Es decir, academias de música donde se les presente a los niños y niñas una gama amplia de géneros musicales, de tal forma que ellos y ellas puedan tomar posición frente a las músicas tradicionales desde el conocimiento de la diversidad musical.

Las academias de música seleccionadas para aplicar el proyecto fueron: Academia 1, Academia 2, Academia 3 y Academia 4. Estas instituciones de estratos socio-económicos 3 y 4, se seleccionaron por su trayectoria y reconocimiento en la ciudad.

En ellas, los niños y niñas asisten en su tiempo libre, como parte de sus actividades extracurriculares sin dejar de asistir a sus respectivos colegios. Así se pudo contar con niños y niñas que se interesan en la música, como arte, y que a su vez forman parte de colegios, comunidades religiosas, familias, y grupos sociales diferentes que enriquecieron la investigación y dieron paso a una segunda etapa (la cual está en curso actualmente) con niños y niñas de diferentes colegios de Bucaramanga y su área metropolitana.

Para abordar el tema de investigación con los niños y niñas de las academias se conformó un grupo focal, dividido en dos momentos, con un máximo 20 asistentes de 7 a 13 años de edad. Así, en un ambiente de charla informal, los niños y niñas se sintieron a gusto para expresar sus opiniones.

El primer momento se dedicó exclusivamente a indagar sobre las preferencias musicales de los y las participantes, sus influencias y las músicas que escuchan en sus diferentes ámbitos de socialización (familia, amigos, colegio). En el segundo momento, se buscó dinamizar la actividad escuchando tres fragmentos de canciones tradicionalmente andinas: un bambuco, una guabina y un torbellino. Cada pieza seleccionada pertenece a un género representativo de la región, de amplia difusión y tradición, cuyos ritmos y letras son distintos a la música popular actual. En torno

a estos audios, indagamos sobre la percepción e imaginarios que los niños y niñas tienen alrededor de los ritmos y sonidos tradicionales de la región.

Durante las sesiones de los grupos focales, se llevó un diario de campo con las observaciones que se realizaron sobre los gestos y actitudes de los niños y niñas mientras se escuchaban los tres fragmentos de canciones seleccionadas. Así se complementó la información recopilada en los audios grabados de los grupos focales.

Para profundizar desde diferentes puntos de vista sobre la importancia de estos géneros musicales en la formación de los niños y niñas, y visualizar la presencia de estos ritmos en las academias, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los docentes y directivos de las instituciones.

A las y los docentes se les indagó en primer lugar sobre la pedagogía utilizada en el aula, al momento de enseñar un ritmo andino (contextualización, anécdotas y metodología) y sus observaciones en el aprendizaje de estos ritmos; en segundo lugar sobre sus acercamientos a los géneros andinos y su opinión personal sobre ellos. De igual forma a los directores y directoras de las instituciones se les preguntó acerca de los lineamientos de la academia, los criterios de selección en su repertorio y la presencia de las músicas andinas en la institución; posteriormente se averiguó por la presencia de los géneros tradicionales andinos en sus vidas y su formación musical. Estas entrevistas se hicieron individualmente y de forma oral para facilitar la comunicación con los entrevistados. Así se recopiló la experiencia de los diferentes actores que influyen en el aprendizaje y la percepción que los niños y niñas pueden formar en torno a las músicas tradicionales de su región.

RESULTADOS OBTENIDOS

Una vez analizadas las respuestas que obtuvimos por parte de los niños, niñas, maestros, maestras, directores y directoras de las academias, logramos identificar algunos puntos en común sobre la enseñanza de los ritmos andinos santandereanos en las instituciones, las preferencias musicales de los niños y niñas, y sus opiniones en torno a las músicas tradicionales de la región.

Los niños y niñas frente a las músicas tradicionales de Santander

Un primer aspecto que sobresale en los resultados es que mayoría de los y las estudiantes de las academias no sólo desconocían los audios que les presentamos en el grupo focal, también se mostraban extrañados ante los ritmos y sonidos que escuchaban.

Catalina, una niña de nueve años de la academia Academia 4, exclamó ante las preguntas: “Eso es vallenato, todas son iguales. Las tres fueron idénticamente iguales”. A pesar de que en los audios había una guabina, un bambuco y un torbellino, Catalina no sólo no reconoció diferencia entre ellos, sino que, además, los relacionó con el vallenato, un ritmo propio de la costa caribe colombiana muy popular en las emisoras de radio de Bucaramanga. Al igual que Catalina, en la academia La Academia 1, Angie Juliana de doce años de edad no relacionó los audios con la región andina colombiana, al contrario aseguró que “la primera parece que fuera de África”. Como ellas, muchos

otros niños y niñas relacionaron los sonidos con ritmos y lugares erróneos.

El universo musical de los niños y niñas, y sus principales influencias

A la pregunta de cómo habían escuchado por primera vez su grupo o canción favorita, se daban respuestas como “yo por una amiga” dicha por Ana Gabriel, y “se lo escuché a mi mamá” de Diana Valentina, evidenciando así la influencia que tienen los gustos y opiniones de las personas con quienes comparten a la hora de establecer un criterio musical propio.

Casos como el de Catalina, quien afirma “Yo tengo una prima que tiene 12 años, se la pasa escuchando canciones. Ella me dice el nombre y yo las busco”, son bastante comunes en los niños y niñas quienes buscan la música sugerida por sus mayores o contemporáneos en cualquier medio al que tienen acceso. Estos medios son principalmente, la televisión, la radio e Internet, por eso no es de extrañarse que, aunque el primer acercamiento con la música provenga de personas cercanas, el fortalecimiento de sus gustos se dé en torno a las series de televisión más populares y los grupos musicales predominantes en las redes sociales.

Violetta, una serie de televisión argentina que se transmite por *Disney Channel*²³ donde su protagonista desarrolla su talento musical junto con sus amigos y amigas, fue el común denominador del consumo televisivo de las niñas que participaron en los grupos focales. Esto se aprecia especialmente en las niñas de 6 a 9 años. Por su parte, Internet fue una fuente recurrente por las niñas mayores, quienes aseguraban que su grupo favorito era *One Direction*²⁴ y se mantenían al tanto de las noticias del grupo musical británico por medio de redes sociales como *Youtube*²⁵.

Sin embargo, en los niños predominaban bandas como *Big Time Rush*, proveniente de una serie de *Nickelodeon*, y los grupos más populares de las emisoras locales en donde el reggaetón es el género protagonista.

La trayectoria de las academias y su influencia en la formación de los niños y niñas

Las instituciones cuentan con diferentes lineamientos, y estos muchas veces se ven definidos por su estabilidad económica, es decir: a mayor trayectoria y reconocimiento, mayor presencia de músicas andinas e imposición de contenidos tradicionales en las aulas.

Una de las academias más nuevas es La Academia 1, con cuatro años de trayectoria, su director tiene como filosofía que la música es una forma de que los niños y niñas se ocupen en sus

²³ Canal internacional de la compañía Walt Disney, dirigido al público juvenil e infantil.

²⁴ Grupo musical británico conformado por cinco jóvenes cuyas canciones se enmarcan en los géneros pop, dance pop y rock pop.

²⁵ Red social donde los usuarios pueden subir y compartir videos en la web.

ratos libres y de la mano está la formación que se les puede brindar: “parte de nuestra tarea es mostrarles otras miradas de la música, pero ellos se pueden aburrir” dice su director, Edwin, quien es consciente de las preferencias de los niños y niñas por ciertos géneros musicales y que lo principal es que se continúe el aprendizaje tanto para los estudiantes como para su academia; “un niño que se aburre se va, hace que la escuela tambalee, y si yo quiero hacer procesos no puedo permitir que tambalee por el lado de lo económico”.

Por otra parte está la Corporación Academia 2 donde enseñan principalmente música folclórica colombiana ya que por su reconocimiento y trayectoria cuentan con una estabilidad económica y estrictos lineamientos musicales. Su directora María del Pilar asegura: “No podemos caer en el juego de los medios de comunicación donde lo que importa es lo que vende y lo que está de moda, así sea lo más malo que hay”.

Sobre la dificultad de los ritmos andinos

Ciertos aspectos musicales como el ritmo, las síncopas y la métrica propios de las músicas andinas, no son aptos para un proceso de iniciación musical, por tanto los docentes deben esperar por lo menos dos meses para enseñar estos aspectos y por consiguiente estas músicas. Esto se evidencia en las respuestas de algunos directores y directoras como Rocío directora de Academia 3, quien dice: “afortunadamente la música andina colombiana es una música complicada con la cual no se debe iniciar un proceso”.

Las piezas de pocas notas y figuras rítmicas de valores grandes de tiempo son mucho más sencillas y son las primeras en enseñarse como asegura Javier docente de Academia 2; “las obras internacionales para ellos son mucho más fáciles porque son ritmos muy cuadraditos, entonces no tienen síncopas, con blanquitas, negras, una que otra ‘corcheita’”. Sin embargo, también existe la posibilidad de que no se conozca música andina colombiana no diseñada para el inicio de procesos pedagógicos, como lo sugirió el director de La Academia 1 Edwin; “no hay procesos pedagógicos con las músicas andinas para que un niño toque en el xilófono con cinco notas o un bambuco o un pasillo”.

CONCLUSIONES

Los resultados de la primera etapa nos muestran un panorama general de la situación que puede replicarse en los niños y niñas que habitan Bucaramanga. La hipótesis planteada al principio de la definición del proyecto, que afirmaba que los niños y niñas posiblemente percibían las músicas andinas de la región como aburrida, resultó ser optimista respecto a la mayoría de resultados obtenidos. Sin embargo, esta etapa es tan solo una muestra de la totalidad del grupo de nuestro interés. A continuación se presentan algunas de estas conclusiones.

El 80% de los niños y niñas de las escuelas de música de Bucaramanga desconocen los ritmos autóctonos de la región y por tanto, al no tener contacto cotidiano, no pueden identificarse con ellos.

Las personas más cercanas al entorno de los niños y niñas, como padres, madres, hermanos, hermanas, primos, primas, amigos y

amigas, son las primeras influencias en la conformación de sus preferencias musicales.

La televisión y el internet son los medios de comunicación más utilizados por los niños y niñas, y es en estos donde se fortalecen sus preferencias musicales.

En los medios masivos de comunicación escasean los contenidos que hacen alusión a los ritmos autóctonos, por el contrario abundan los grupos extranjeros que se popularizan gracias a las industrias culturales, por tanto no es de extrañarse que los niños y niñas desconozcan los ritmos tradicionales de su región.

Ciertos aspectos musicales como el ritmo, las síncopas y la métrica propios de las músicas andinas, no son aptos para un proceso de iniciación musical, por tanto los docentes deben esperar por lo menos dos meses para enseñar estos aspectos y por consiguiente estas músicas.

El reconocimiento de la academia dentro del medio musical, su trayectoria y su estabilidad económica, influyen en la selección de la línea de formación y la selección de los contenidos musicales que sirvan como elementos para la enseñanza musical.

COLOFÓN

En el 2014 iniciamos una nueva etapa del proyecto, al contar con el apoyo que Colciencias (convocatoria 617 de 2013) le otorgó al semillero del grupo de investigación Transdisciplinareidad, cultura y política. Aquí nos adentraremos en el proceso de formación musical que se imparte en los colegios de la ciudad e iniciaremos con una fase de reconocimiento de las distintas ofertas musicales en Bucaramanga.

Posteriormente se realizará el reconocimiento de la propuesta de formación musical desde el sistema educativo, en la educación primaria y se repetirá el proceso de análisis de la incidencia del entorno (familia, escuela, industrias culturales) en las preferencias y formación musical.

A pesar de que se mantendrá el grupo focal como principal instrumento de recolección de datos, se realizarán otras actividades con los niños y niñas de colegios, tales como solicitarles que realicen un dibujo sobre su percepción (pensamientos, sentimientos, imaginación y relación) en torno a los audios de música andina que escuchan; o seleccionar y pegar imágenes de los lugares, objetos y personas con los cuales escuchan sus músicas favoritas. Lo anterior para realizar de una forma más lúdica las actividades, sin influir o sesgar las respuestas de los y las estudiantes.

Al final de esta exploración esperamos bosquejar la identidad musical de los niños y niñas, que constantemente se encuentran en contacto con la música, e identificar la presencia de los ritmos tradicionales andinos santandereanos en sus vidas en contraste con la oferta musical propia de las industrias culturales. Con esta información, se lograrán visualizar aspectos de lo que sería el futuro del patrimonio musical de la región, pues son esos niños y niñas quienes se convertirán en los futuros dirigentes, empresarios de la cultura y artistas de Santander. Así buscaremos obtener resultados que a futuro puedan ser utilizados como base para el fortalecimiento del patrimonio musical de la región.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Semillero	Comunicación cultura y medios.
Tutor del Proyecto	Julio Eduardo Benavides
Grupo de Investigación	Transdisciplinariedad, cultura y política.
Línea de Investigación	“Representaciones, memoria e institucionabilidad” y “Estéticas y sensibilidades contemporáneas”.
Fecha de Presentación	

REFERENCIAS

Andrade Rodríguez (2009) Sobre la educación artística de los niños en la edad temprana y preescolar. Publicación digital del CELEP Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar. Cuba.

Guiu, Claire. 2007. Espaces sonores, lieux et territoires musicaux: les géographes à l'écoute. En: La reconstrucción del territorio en la ciudad: un estudio de la música de gaita de la Costa Caribe colombiana en Bogotá.

Llull, J. 2005: Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. *Arte, Individuo y Sociedad*, 17: 175-204.

Muñoz, P. (2008). Tensión entre las ‘músicas tradicionales’ y las ‘músicas populares’: paisaje sonoro del sur del Cauca. *Signo y pensamiento*, vol. 27(52), obtenida el 16/08/2013 de Scie http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012048232008000100010&script=sci_arttext

Palheiros, G. B. (2004). Funciones y modos de oír música de niños y adolescentes, en distintos contextos. *Revista de Psicodidáctica*, vol. 17 Obtenida el 12/08/2013 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501702>.