

El Musicólogo en Cuba. Principios de su formación

The Musicologist in Cuba. Principles of formation

*Por: María del Rosario Hernández Iznaga
Docente Instituto Superior de Arte, U. de las Artes, la Habana,
Cuba*

*Yamira Rodríguez Núñez
Docente Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia*

Recibido 11/26/11, aceptado 02/28/12

*Lo verdadero es lo que no termina;
y la música está perpetuamente
palpitando en el espacio."¹
José Martí*

Resumen

Interesadas por los logros obtenidos en la enseñanza de la Musicología en Cuba, se presenta un estudio que significa los hitos fundamentales de este tipo de formación académica en la Facultad de Música del Instituto Superior de Arte de Cuba. El destacado compositor, profesor e investigador, maestro Argeliers León generó y aplicó principios formativos que se mantienen hasta el presente. Su labor fundacional ha sido continuada por un claustro multidisciplinario cuyas disímiles trayectorias enriquecen el día a día de sus educandos. Los procesos interdisciplinarios, las asignaturas principales y sus fuentes, en relación con características identitarias y requerimientos sociales, se destacan en esta memoria.

Palabras claves: Musicología, enseñanza, identidad, asignatura, proceso académico.

Abstract

Interested in the achievements obtained in the teaching of musicology in Cuba, we present a study which covers the fundamental aspects of this type of academic training at the School of Music at the Arts Institute in Cuba. The distinguished composer professor and researcher, maestro Argeliers Leon generated and applied formative principles that remain to this day. His foundational work has been continued by a multidisciplinary faculty whose

¹ Revista Universal, Ciudad de la Habana, Cuba, Mayo 25 de 1875.

disparate paths enrich the daily lives of his students. The interdisciplinary processes, the main subjects and it's sources in relation to social identity characteristics and social requerements are highlighted in this report

Key Words: musicology, teaching, identity, subject academic prosses.

Introducción

Fundamentar cómo ha transcurrido y se ha sistematizado la formación del musicólogo en Cuba, cuya especialidad es propia de la enseñanza superior de la música en el país. Las músicas que circulan en el entorno cubano, creadas e interpretadas por los profesionales de este quehacer, hacen que en Cuba se produzca una interesante amalgama de sonoridades, ricas en su diversidad y posibilidades comunicativas.

Si bien existe un reconocimiento a los valores de los músicos cubanos, más allá de nuestras fronteras, los resultados de investigaciones sobre estos temas, requieren aún de mayor divulgación, siendo el Musicólogo el especialista de mayor incidencia en estos estudios y su preparación, un eslabón fundamental para el desarrollo de esta esfera del conocimiento.

Resulta complejo encontrar lo particular en una generalidad sumamente arraigada y reconocida, fundamentalmente en los más relevantes Conservatorios y Universidades. Cómo hacer llegar el mensaje de lo diferente en la formación de un Musicólogo en Cuba, esa es la misión que nos hemos trazado en el presente trabajo y que se concreta en: fundamentar cómo ha transcurrido y se ha sistematizado la formación de la Musicología en Cuba, especialidad propia de la enseñanza superior de la música en el país.

Se tomó en cuenta un proceso que se inició en los años 60, con la estructuración nacional de la enseñanza musical, y la posibilidad de encontrar en los lugares más recónditos la musicalidad de todos los niños para, donde estuviesen, convertirlos en profesionales de la rama.

Este precepto, convertido en Sistema organizado, ofreció la posibilidad de que en el año 1976 surgiera el Instituto Superior de Arte, su Facultad de Música, y un Departamento de Musicología, con un claustro capaz de guiar la formación propia y desarrollar los conocimientos teórico-históricos de los otros creadores.

Enfatizamos el "otros" porque, desde un inicio, se concibió al Musicólogo, como músico-científico, esencialmente creador.

Fueron disímiles las metas iniciales, que en su esencia, mantienen hoy su vigencia. Ante todo, el protagonismo de lo identitario y la función social del especialista, porque el devenir de la formación ha estado condicionado por requerimientos culturales. Siendo así, de forma casi paralela el proceso de enseñanza-aprendizaje fue respondiendo a los objetivos del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y, la Etnomusicología se erigió línea de vanguardia.

La necesidad de investigar y obtener resultados palpables de las particularidades de nuestro folclor resultaron objetivos comunes. Los estudiantes se integraron a investigaciones de campo junto a sus profesores y, de conjunto se desarrollaban habilidades, se experimentaba con nuevos contenidos en los programas de las asignaturas, para Musicólogos y para las otras especialidades de la música.

De manera, casi empírica, se fue conformando un actuar interdisciplinario que abarcaba incluso la vida musical, por la relación institucional, orgánicamente concebida, entre el ejercicio profesional de la música y la investigación. Vale observar que, el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Música Cubana es una entidad propia del Instituto Cubano de la Música, rector de la política general.

La enseñanza de la Musicología surgió bajo la égida del Maestro Argeliers León², quien construyó un programa de estudios basado en su experiencia como investigador y docente y lo experimentó en sus predios personales, formando desde el hogar a los primeros especialistas, algunos de los cuales continuaron estudios en Europa, fundamentalmente en Alemania. De ahí que, el pensamiento musicológico cubano posea una esencia pedagógica. El Maestro logró la simultaneidad de la Escuela y el quehacer investigativo.

El tiempo de estudios de Musicología ha abarcado entre 4 y 6 años, en dependencia de lo que se denomina tipos de curso y las modificaciones propias del desarrollo de la carrera.³ Aquellos que se inician en los estudios de Musicología, poseen una sólida formación precedente: en la interpretación de un instrumento, en la dirección de coros, o en la pedagogía musical. Con

² Argeliers León. Musicólogo, compositor y profesor. La Habana 1918 – 1991. Realizó estudios musicales en La Habana, París y Chile. Integró el Grupo de Renovación Musical. Fue Director en diversas instituciones, entre ellas: Dpto. de Folklore del Teatro Nacional de Cuba, Instituto de Etnología y Folklore de la Academia de Ciencias de Cuba, Dpto. de Música de Casa de las Américas. Desde la fundación del ISA fungió como Jefe del Dpto. de Musicología.

³ Se denominan Tipos de Curso a las modalidades de enseñanza que existen en la Institución. Al Curso Regular Diurno pertenecen aquellos que reciben clases diariamente y solamente estudian y al Curso por Encuentros, los trabajadores que reciben clases una semana al mes. Los currículos son independientes.

esta condición, y siendo ya, egresados de un nivel profesional⁴ en el ejercicio de la música, incursionan entonces en el perfeccionamiento superior que les permite: investigar todos los quehaceres de esta manifestación artística, impartir docencia de asignaturas teóricas e históricas y conducir procesos en los que la música se encuentre presente: como protagonista o subordinada.

Sus habilidades se desarrollan en torno a la discriminación auditiva, análisis de valores de la obra y/o de las relaciones entre obras, estudios en el orden dramático, pensamiento lógico, sensibilidad artística, memoria musical, poder de síntesis, comunicación escrita y oral, interpretación musical, entre otras.

Desde el primer año la formación se concentró en las disciplinas Información Musicológica, Investigación Musicológica y Práctica de Investigación, impartidas por el profesor Argeliers León. Durante ese periodo inaugural, el ejercicio de localización y fijación de la información fue de vital importancia. A estas disciplinas se añadieron otros estudios vinculados a la superación técnica e histórica y de formación cultural que se impartieron por profesores cubanos de los departamentos de Musicología y de Composición respectivamente.

Asimismo se sumaron profesores de la extinta Unión Soviética para impartir las disciplinas de Lectura de Partituras y Análisis Musical. Es importante significar la voluntad de los profesores, desde esta primera etapa en impartir contenidos relativos al estudio de la música del siglo XX. Si bien los enunciados anteriores se tornan similares a concepciones foráneas, una de las cuestiones que los particulariza es el contexto en el que se desarrolla, la intensa vinculación con el hecho artístico que ocurre en la Facultad y en su entorno; el intercambio constante con aquellos estudiantes y profesionales que hacen las diferentes músicas día a día, lo que les permite el ejercicio permanente del criterio.

En 1979, en las palabras de constitución del Jurado del Premio de Musicología Casa de las Américas, el Maestro Argeliers León expresó:

Es necesario que nos propongamos laborar nuestro propio curso en el pensamiento musicológico, y ello sólo se podrá producir cuando se parta del pueblo, desde donde únicamente podemos afinar nuestros intereses científicos. No debemos copiar... las vías que otros intereses han conducido al pensamiento musicológico en los países...altamente desarrollados... debemos apurarnos en tener su dominio... a manera de un enriquecimiento del bagaje instrumental que únicamente nos puede dar el plantearnos los problemas de la

⁴ La formación musical está estructurada como sistema en tres niveles de enseñanza: Elemental, Medio y Superior. Los egresados de Nivel Medio son considerados profesionales y, a partir⁵ de ese momento inician labores profesionales, si no tiene acceso al Nivel Superior.

cognición musicológica **desde** la realidad de nuestra América, **hacia** la realidad de nuestra América⁵.

Y es precisamente nuestra América es la que va aportando principios y contenidos a la formación del Musicólogo en Cuba. En disciplinas como Teoría del Folclore, Transcripción, Historia de la Música, Análisis Musical, Audiciones Analíticas, entre otras, la creación propia se encuentra en un lugar protagónico, y en su justa relación con lo que se hereda de la cultura europea y lo vivenciado en el diario acontecer musical del país.

Un lugar cimero, en nuestras concepciones teóricas ocupa la Teoría de la Entonación de B. V. Asáfiev y, tomamos este ejemplo, para destacar que, una de las relaciones más interesantes que se produjo en el seno del claustro de Musicología fue, a partir del año 1983, momento de coincidencia entre los profesores rusos que ya impartían en el Instituto asignaturas como Historia de la Música Europea y Análisis Musical y la incorporación de los jóvenes musicólogos egresados de Conservatorios de Moscú y Kiev que se integraron como equipo para realizar transformaciones raigales en cuanto a objetivos, métodos y contenidos. Todo este bagaje teórico se puso en función de la construcción de un instrumental para el estudio de la música cubana. En este complejo proceso se insertaron de inmediato los ya Doctores, recibidos de Alemania.

La preparación práctica para el egreso se produce a partir de un conjunto de disciplinas que transcurren en el aula tradicional y en todos aquellos centros en los que ya están establecidos, los que hace unos años también estudiaban Musicología. Tal cual se ha expresado, el perfil etnomusicológico marcó la primera etapa del ejercicio de la licenciatura dada la emergencia del estudio de nuestro patrimonio.

Transcurrido el tiempo, se amplió la gama de intereses personales e institucionales y hoy, es significativa la diversidad de temáticas que como objeto de estudio muestran los trabajos de diploma, lo cual ha sido una constante en correspondencia con la propuesta de la musicología globalizadora y diversa que caracterizó la conceptualización teórica dada a la especialidad por su fundador. A diferencia de otros países, en Cuba, la Musicología no está compartimentada. A ella pertenece todo el estudio de las músicas desde las más diversas perspectivas. Obsérvense las relaciones entre campos que se muestran a continuación:

⁵ Boletín Casa de las Américas No. 98, pág. 8.

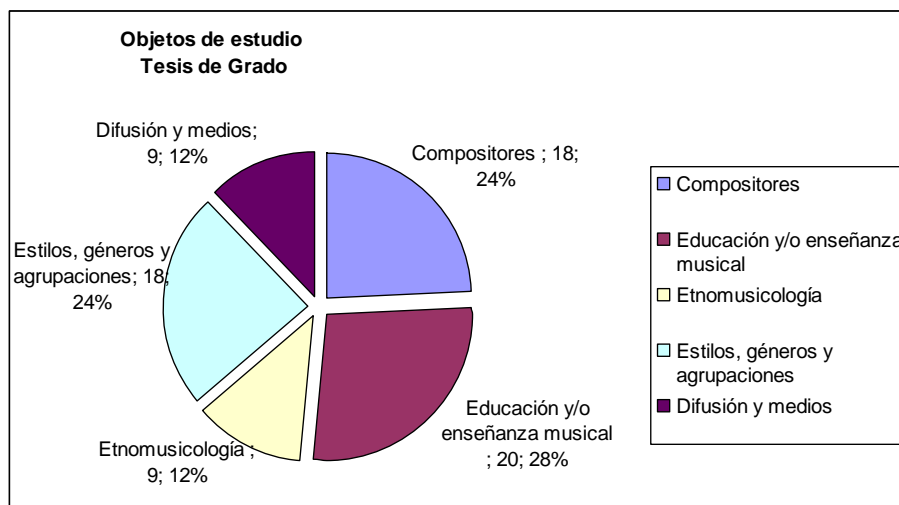

Figura 1. Porcentaje que muestra los campos de investigación realizados en Cuba, abordados por egresados hasta el año 2002.

Bajo la designación de Práctica Pre-profesional, el educando se inserta en el mundo museográfico; en las industrias del disco, la radio y la televisión; imparte clases y conoce de las funciones directivas en empresas artísticas. Interesante, la vinculación de los estudiantes a la redacción de críticas para la prensa plana, en particular de los Festivales de Música Contemporánea de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). El ejercicio de la crítica ha sido una preocupación constante en este ámbito académico. El Maestro Argeliers León organizó Talleres y posteriormente, a fines de la década del 80, el Departamento realizó dos ediciones del Concurso de Investigación y Crítica Musical del ISA.

Así va desarrollando capacidades, ejercitando lo aprendido teóricamente y seleccionando, de conjunto con el claustro y el centro laboral en el que obtuvo los logros más importantes, el tema con el que realizará la Tesis de Grado. La conjunción docente y laboral propicia que los resultados de investigación puedan convertirse, casi de inmediato, en publicaciones y/o acciones que modifiquen el entorno.

Sin lugar a dudas, las particularidades de la idiosincrasia del cubano influyen en la dinámica de las relaciones maestro-alumno. Si bien es un propósito pedagógico considerar las apetencias profesionales de los estudiantes como parte del programa académico, se constata además, que de forma espontánea los logros de los profesores-musicólogos se comparten con los jóvenes en formación, de manera tal que, al egreso se constituyan equipos de trabajo integrados por diferentes generaciones, con metas e ideales afines. Estos principios también han tenido sustento en la profunda formación humanística que contempla el currículo académico.

Toda la acción y desarrollo en las concepciones académicas del área de Musicología en la Facultad de Música, fueron y son abarcadoras a las restantes especialidades, incidiendo de forma marcada, en primer lugar, porque la preparación teórica de los intérpretes está, mayoritariamente a cargo de los profesores musicólogos y, además se conciben proyectos multidisciplinarios que incluyen a intérpretes profesores y estudiantes, lo que permite la existencia de otros niveles interdisciplinarios cuyos resultados se encuentran en la edición de textos, la realización de eventos científicos y artísticos, entre otros.

Los Departamentos de disciplinas generales no son ajenos al desarrollo del pensamiento teórico de la música y se incorporan a las nuevas visiones, aportando las particularidades de otras ciencias afines, en el logro de los objetivos, e incluso, incorporando la música a las proyecciones investigativas. Tal amalgama de procederes ha posibilitado reconocer a la Musicología como una ciencia aplicada. Ejemplos son las políticas de las industrias musicales, de la enseñanza especializada, de la investigación, las que hoy, son concebidas y llevadas a vías de hecho, por Musicólogos egresados de las aulas de la formación musical en Cuba.

La actividad científica de la Facultad de Música, siempre ha estado liderada por el Departamento de Musicología. Esta función ha adquirido modalidades diversas; en primera instancia, a manera de concepción y coordinación de proyecciones y acciones. En los últimos años, con los resultados alcanzados, ya es notorio el número de Doctores provenientes de los más disímiles ejercicios de la música lo cual posibilita la obtención de resultados más profundos.

La realización de estudios de postgrado impartidos por profesores del Departamento, tuvo una importante etapa de culminación con las múltiples ediciones de la Mención en Música de la Maestría en Arte. Terminaron estudios 44 Maestros de Cuba, Colombia y México. Fue objetivo principal dotar a intérpretes y profesores de conceptos de la teoría y la investigación y lograr su aplicación.

Se puede plantear que existió actualización y desarrollo de contenidos en las diferentes materias impartidas. Los trabajos de tesis de cada edición, en Cuba y su proyección en el extranjero, representaron un aporte relevante para cada región. Para los maestrantes constituyó un paso cualitativamente superior en su especialidad y en la propia investigación, para la cual emprendieron tareas disímiles en la mayoría de los casos por vez primera, lo que también representó un logro de la maestría: propiciar no sólo el conocimiento, sino los recursos científico-metodológicos necesarios para llevarla a buen término. Ejemplos concretos en el Instituto de Bellas Artes de Chihuahua, México, donde se editó la maestría desde 1999 hasta 2001

corroboran este enriquecimiento mutuo generado por el encuentro con otras culturas.

Las tesis realizadas allí estuvieron vinculadas a las propias condiciones sociales, culturales e históricas de la región así como a las especificidades de su actividad musical, tanto en el área de la docencia como en la de la interpretación, investigación musicológica o de gestión y promoción cultural. Tal fue la relevancia de sus contribuciones que dos de esos trabajos fueron objeto de lauros del Estado en ocasión del Premio Chihuahua, el de Composición y el de Estudios Sociales chihuahuenses. Algunas de ellas fueron editadas y otras han seguido su curso en la promoción y el desarrollo de distintas actividades de la música en el estado. En ocasión de efectuar en Cuba uno de los módulos previstos, la presencia de los maestrantes aquí les proporcionó igualmente la posibilidad de ratificar y apreciar los logros en la enseñanza artística y de compartir en diferentes campos de la música en Cuba, aparte de recibir los conocimientos de las asignaturas de la especialidad.

Los actos de defensa de las tesis, por otra parte, fueron actividades públicas en las que se pudo constatar el aporte de cada una de las investigaciones y en numerosos casos fueron acompañados de conciertos que integraban los estudios realizados. La amplia divulgación en la sociedad devino en sí mismo un aval de la maestría cuya huella quedó permanentemente en el avance de la cultura en la región.

Los resultados de estudios de la música y la enseñanza en diversas regiones de Colombia, enriquecieron nuestros conocimientos sobre América y dotaron a sus Universidades de novedosos materiales de consulta y basamento para nuevas líneas de investigación.

De los maestrantes cubanos, por otro lado, puede suponerse que los resultados dependieron igualmente de las características individuales y del contexto vivido por cada investigador que apuntó hacia otro tipo de perfeccionamiento, dadas las condiciones de la enseñanza superior y los logros obtenidos en la esfera musical en todos los años de formación. Se ampliaron temáticas y abordaron otras, desconocidas o poco estudiadas y se actualizaron y precisaron determinados fenómenos del campo musical que enriquecieron a maestrantes y tutores de igual manera, a la vez que favorecieron el incremento de las investigaciones socioculturales y especialmente musicales en el país.

Consecuentemente con lo expuesto, determinados contenidos de las asignaturas fueron adecuados o modificados según las particularidades de

cada edición, región específica, o intereses individuales. Así, se pusieron en función de una amplia gama temática: desde estudios sociológicos, etnomusicológicos, didácticos, hasta aquellos teóricos o históricos que en su conjunto proporcionaron un cúmulo de experiencias y conocimiento no sólo al maestrante que lo abordaba sino a los que participaban como grupo en la concepción, o simplemente recepción final de los trabajos concluidos, cuya información constituía conocimiento nuevo y a la vez actualización.

Ya la Musicología se ofrece como Mención de la Maestría en Música que transcurre en su primera edición. De esta acción postgraduada se esperan importantes resultados para la proyección del futuro inmediato. En Cuba existen múltiples espacios para la confrontación teórica local, nacional e internacional. Se provoca el intercambio que impulsa y mantiene la tradición de indagación, rescate y preservación de la cultura musical.

Conclusiones

El desarrollo alcanzado por la Musicología en Cuba, está signado por una intensa interacción formación-acción que permite a los especialistas, desde las más disímiles funciones, incidir en el desarrollo musical del país. Lo acontecido hasta hoy, en la academización de las más disímiles aristas de la investigación musical en Cuba, continuará por el camino de las ideas del Maestro Argeliers León, que años atrás planteara:

Una visión actual del conocimiento musicológico tiene que contribuir a ampliar considerablemente las posibilidades de la práctica musical del hombre, contribuir a la autoafirmación del hombre en la creación práctica del mundo objetivo en que ha de vivir, sirviéndose de los recursos tecnológicos que ha creado para la práctica creacional musical⁶

Bibliografía

- Giro, Radamés (2007) *Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba*. Ed. Letras Cubanas, Ciudad de La Habana,.
- Hernández María del Rosario, Hernández Grizel y otros autores *.Hacia una formación científica en la enseñanza de la música*”. Ponencia al Ier. Encuentro Latinoamericano de Enseñanza Artística, abril 1986.
- (2011) *El musicólogo en la radio: presencia e incidencia, en La Magia del Sonido*, Ediciones *en Vivo*, ICRT, La Habana.

⁶ León Argeliers, La circunvalación en el paisaje en Bol. Música Nro. 59 julio-agosto 1976. Pag. 18.

- Hernández Baguer (s.d.) Grizel *Latinoamérica en el imaginario de Argeliers León. Hacia una interpretación de su cancionero (inédito)*.
- Hernández Baguer Grizel (2002) *Jalones de una historia en Revista Clave No.2, La Habana, Cuba,*.
- León Argeliers (1977) *Historia para la historia*, Bol. Música, Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
- Perdomo Aguilar, Yudalys (2002) *El análisis musical en la enseñanza de la musicología en Cuba: Un punto de vista* Trabajo de Diploma ISA, junio.
- Documentos, Actas y Programas de estudio del Departamento de Musicología conservado en archivos personales de las autoras.

María del Rosario Hernández Iznaga batistatrombon@cubarte.cult.cu

Master of Fine Arts del Conservatorio P. I. Tchaikovsky de Moscú, en la especialidad de Musicología. Profesora Titular de la Facultad de Música del Instituto Superior de Arte de Arte, Universidad de las Artes, La Habana, Cuba. Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Metodóloga del Sistema Nacional de Formación y Capacitación para el Turismo de Cuba. Galardonada con la Medalla por la Educación Cubana y el Mérito Pedagógico otorgado por el Ministro de Cultura

Yamira Rodríguez Nuñez

yamusica@gmail.com

Doctora en Ciencias sobre Arte en la Modalidad de Historia, Teoría y Crítica de la Música, Máster en Arte Mención: Música y Licenciada en Música con Especialización en Piano con galardón de ORO del Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes, la Habana, Cuba. Especialista en Educación Artística de la Universidad del Atlántico. En la actualidad labora como Coordinadora del Comité Misional de Investigación, Directora del Grupo de Investigación ARTE-ACCION, Docente en el Área de Piano y coinvestigadora en el Proyecto Anilla Cultural de Colombia en la Universidad del Atlántico. Galardonada Mejor Docente de la Facultad de Bellas Artes (2008 y 2009) y Mujer Sobresaliente en Música (2009) por la Asociación Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Barranquilla, Colombia.