

EL PAPEL DE LA HISTORIA DE LA MUSICA EN LA FORMACION MUSICAL PROFESIONAL

Svetlana Skriagina*

Entre las numerosas asignaturas, que están incluidas en el currículum de la formación de un músico-profesional, se encuentra historia de la música. La existencia de historia de la música en la lista de las disciplinas académicas de diversas instituciones que se dedican a preparar músicos o pedagogos musicales, demuestra la importancia de esta materia. Se entiende de antemano, que estos cursos juegan un papel básico en la preparación estética de los estudiantes. El conocimiento de diferentes hechos musicales determinados históricamente, el seguimiento y el cambio de diversos estilos y métodos, el encuentro con la única e irrepetible individualidad de los grandes compositores, enriquece intelectual y espiri-

tualmente a los futuros músicos que laborarán en el terreno de la cultura musical nacional. Las siguientes observaciones generales hacen referencia a esta disciplina académica, que junto con otras materias y asignaturas, forma el plan de estudios a nivel universitario.

Para comenzar, es importante analizar el estado de enseñanza de esta asignatura, ya que éste promueve una situación en la que la historia de la música, en el sistema de los conocimientos profesionales, está subestimada al no comprenderse como una

necesidad básica dentro de la educación musical del país. Se abre la posibilidad de plantear la pregunta: ¿Qué es la historia de la música como una disciplina académica y para qué sirve?.

De acuerdo con este interrogante, hay que evaluar la historia de la música, cuyo contenido, en términos generales, inevitablemente dependerá del nivel de los conocimientos teóricos, históricos y humanísticos de acuerdo al contexto en que se encuentran.

La enseñanza histórico-musical dentro de la educación de un músico-profesional, que tiene como objetivo el estudio de la composición o la interpretación de algún instrumento, necesita de un planteamiento acadé-

** Investigadora y musicóloga
Profesora de Historia de la Música
Departamento de Música, Universidad Javeriana.
Profesora Departamento de Bellas Artes
Universidad Pedagógica Nacional.*

mico profundo y metodológicamente adecuado. Si es una formación musical seria y sólida, se trataría de una asignatura donde se establezcan los nexos entre la estética, la historia general, la historia de la cultura y los conocimientos específicos histórico-musicales. Por lo tanto, el propósito de la historia de la música, como parte de la educación profesional, no puede ser únicamente el cultivo de la sensibilidad emocional hacia el arte musical. Tampoco la historia de la música puede ser reducida a la información anecdótica de los hechos biográficos de un compositor y a la lista de sus obras. El objetivo debe ser la educación del músico a través de la conceptualización auditiva, históricamente determinada, que permita la evaluación adecuada de los fenómenos musicales, tanto del pasado como del presente. El historicismo, como criterio, permite generar una posición frente al arte musical, sin diletantismo, que otorga una visión de las obras musicales, no desde el punto de vista de los gustos personales o de la moda, si no desde una perspectiva de los fenómenos entrelazados y determinados por el desarrollo de la cultura musical. Esta posición permite, en particular, evitar la discriminación de algunas épocas históricas, cuando por ejemplo, la música del siglo XX se considera superior a la del siglo pasado; o el canto gregoriano se evalúa como fenómeno artístico más elevado que los géneros de la música profana de ese momento histórico. Determinado así el enfoque metodológico de la asignatura, no se puede ignorar el estado actual de la vida artística en el país. En este sentido, la base de la actividad de los futuros músicos es la realidad artística, en la que se debe fomentar una posición estética y conocimientos culturales concretos. De esta manera, la historia de la música es el punto referencial de mayor importancia en la formación del pensamiento estético

co y, más aún, en la del pensamiento musical.

Esta tesis no hay que interpretarla como la sustitución de las disciplinas teóricas por la historia de la música, a pesar de que el profesor inevitablemente se dirija a la experiencia de los estudiantes en el campo de la teoría, la armonía y la forma musical. Igualmente, es imposible relacionar la historia de la música exclusivamente con la estética, aunque el arte musical esté ligado íntimamente con las concepciones estéticas de su tiempo. El profesor debe dar a conocer a los alumnos los factores socio-históricos del arte musical, como también el rol de la música como un lenguaje emocional, cuya significación está determinada por el contexto histórico-cultural.

Con referencia a lo anterior, surge la pregunta sobre la correlación entre la producción de grandes compositores y el flujo general del pensamiento musical. La obra de cualquier individualidad creativamente significativa, está ligada obligatoriamente a su época histórica, más aún, representa de manera profunda y amplia su contenido. Sin embargo, no es aconsejable reemplazar el estudio del proceso histórico-musical, por un análisis de obras individuales, a pesar de que ellas sean representativas de un determinado compositor. Estos dos acercamientos se compaginan, cuando la totalidad de los rasgos característicos de una época histórica puede ser reconstruida a partir del análisis de la obra de un compositor, en relación con los factores estéticos, éticos,

filosóficos e ideológicos, que rigen en el período histórico-cultural. Por tal razón, en la formación del músico profesional, se debe incluir la erudición humanística, que enriquece la formación de los estudiantes-profesionales. La educación musical, con la ayuda del conocimiento y de la reflexión sobre la historia de la música, en un curso correctamente organizado, no se limita al estudio técnico, sino que hace parte de una educación humanística integral.

Es de importancia fundamental para el desarrollo del curso de la historia de la música, contar con una bibliografía suficiente que esté al alcance pedagógico. Sería imposible cuestionar la calidad de la enseñanza de la asignatura y la conscientización sobre sus contenidos por parte de los estudiantes, sin disponer de materiales académicos necesarios.

Es necesario mencionar, que el estudiante actual, maneja materiales que carecen de una adecuada organización metodológica correspondiente a los objetivos de la formación musical profesional. La mayoría de las

fuentes de información histórico-musical ofrecen al estudiante conocimientos de carácter general-enciclopédico. Tales conocimientos, que brillan por la ausencia de una base metodológica sólida y científica, están elaborados para la consulta de aficionados a la música. Por supuesto, esta clase de libros y métodos son útiles a nivel de una educación musical general, pero en la formación musical profesional, este tipo de información es insuficiente, ya que carece de fondo científico, que en el caso de la disciplina académica, significa el manejo del principio histórico. El principio histórico, que es eje metodológico de la materia, comprende la observación e interpretación de cualquier hecho musical en relación con otros y en relación con todo el patrimonio histórico-cultural.

De acuerdo con el concepto metodológico de la disciplina, se encuentran dos tipos de programa académico: el primer tipo de diseño, está estructurado como una lista de los géneros típicos para cada época histórico-musical. El segundo, está basado sobre temas monográficos, con algunas referencias al contexto histórico-musical.

El carácter de este artículo, no exige el análisis de los diseños mencionados, sin embargo, es interesante resaltar que ambos tipos de programa académico, demuestran una eterna problemática en los trabajos e investigaciones sobre la historia de diferentes artes, incluyendo el musical: la problemática sobre la interrelación de dos principios metodológicos: el

monográfico y el procesual. ¿Cómo se puede interpretar el arte musical? Como "La historia de los creadores de la música" o como "La historia del arte musical en sí mismo"?

Dos tipos de respuestas, se dan a través de los diseños programáticos ya mencionados. La historia de la música, vista como flujo autónomo de los géneros y los estilos, se ve afectada por el desconocimiento del contexto cultural, y concebida como una serie de "cimas geniales", acentúa el papel del compositor y su obra en la música.

Volviendo al tema central, vale la pena enfatizar, que la historia de la música como disciplina académica, está ligada estrechamente al contenido de los conceptos teóricos e históricos que se encuentran actualmente en la educación musical. Los conocimientos teóricos que se exponen en la práctica académica, deben facilitar el proceso de la enseñanza de la historia de la música, en donde ellos se enlazan orgánicamente. A su vez, la historia de la música, que da la interpretación histórica y estética de los principios teórico-musicales, permite convertir la formación musical en una herramienta eficaz para fomentar la práctica respectiva; es decir, la composición, interpretación, pedagogía y propaganda del arte musical. Obviamente, dichos alcances de la historia de la música responden a los objetivos de la educación musical en general, pero como disciplina académica, la historia puede ser efectiva, solamente en el caso del acercamiento a la totalidad de los conocimientos teóricos.

Historia de la música es una ciencia del arte musical, que genera conocimientos con respecto a la evolución artístico-musical. Pero es una ciencia relativamente "joven" comparada con la teoría musical. La ciencia-historia necesitaba un período extenso para poder organizar y sistematizar los hechos concretos bajo un concepto estético-ideológico. Los primeros tra-

bajos sobre la historia musical aparecen en el siglo XVIII, cuando los tratados "musicales" empiezan a separarse de los trabajos estrictamente teóricos. La formación de una rama del conocimiento histórico en la ciencia musical, corresponde al siglo XIX. Desde ese momento, la categoría (o el concepto) que determina los períodos históricos en la música, es la categoría del estilo. Ya HUGO RIEMANN (el investigador alemán 1849-1919), interpreta a la historia de la música, como la formación, el desarrollo y desaparición de diferentes estilos. Actualmente, el concepto de estilo, como un fenómeno cultural e ideológico, se encuentra en la periodización de diferentes artes, incluyendo la música.

Ahora bien, ¿qué es el estilo musical? En términos muy amplios, el estilo se comprende como un determinante en el sistema del lenguaje musical, que funciona como una norma en la música de la época histórico-musical. Desde el siglo XIX, los estilos musicales fueron concebidos como el estilo monódico, polifónico, homofónico, armónico, etc. Los tres primeros tipos estilísticos, pueden ser vistos como estilos de grandes épocas, los cuales se concretan en la historia de la música por medio de sistemas teóricos y estéticos. Teóricos, porque el estilo musical es un sistema de los medios expresivos que posee la integridad, y es apropiado para la multiplicidad de los fenómenos musicales desde las obras de uno o varios autores, hasta la totalidad de las composiciones de un período histórico.

Consecuentemente, ¿qué significa el término “sistema de medios expresivos”? Como primera medida, se entiende como el sistema de lenguaje musical que comprende elementos teóricos tales como el ritmo, melodía, armonía, timbre, etc.; cada uno de estos elementos representa el objetivo de los estudios teóricos, configurando la ciencia del arte musical. Se trata de sistemas estéticos, porque el lenguaje “normativo” de una época histórico-musical, puede y debe obtener una interpretación ideológica. Hablando metafóricamente, el lenguaje musical debe ser “traducido” al lenguaje verbal.

La sistematización estilística de los medios musicales expresivos en la teoría de la música, es un objetivo complejo, mas siempre alcanzable, ya que el criterio teórico ha sido más sólido que el criterio estético-ideológico. Por esta razón, el tratamiento ideológico del estilo, ha demostrado y demuestra, hoy en día, diferentes puntos de vista.

En resumen, podemos afirmar, que el estilo como categoría, muestra una estrecha relación con las características formales, al representar a través de ellas (entendidas como el lenguaje artístico) el contenido ideológico de cada época histórico-musical.

Todos estos contenidos conceptuales de la historia musical, están incluidos en la disciplina académica. Sin embargo, en la metodología de la enseñanza, siempre debe figurar claramente el objetivo pedagógico, ya que la misma disciplina no puede ampliar su contenido infinitamente. Actualmente, la historia de la música se convierte en la historia de la cultura musical de diferentes países, diversas naciones, en donde se enlazan varios fenómenos de la vida musical en su interacción. La complejidad del contenido de la materia, exige del profesor la claridad de los objetivos académicos.

En primer lugar, el curso de la historia de la música debe tener como fin, la formación del pensamiento histórico-musical con respecto a la evaluación de los hechos musicales del pasado, en relación con los del presente. La sucesión de los sistemas estilísticos y su innovación, cuyos contenidos son una representación artístico-musical de la realidad, es la base del estudio y la enseñanza histórico-musical.

Este objetivo indica la necesidad de desarrollar el pensamiento musical de los estudiantes fomentando su capacidad de comparar y relacionar diferentes obras musicales entre sí bajo un criterio estilístico. La materia debe formar la capacidad de comprender auditivamente la génesis de las normas estilísticas y de distinguir el cambio de diferentes sistemas del pensamiento musical en el arte. Por consiguiente, el desarrollo de dicha asignatura contribuye a la formación de la aptitud del estudiante para escuchar la música de manera lógica, permitiendo decodificar el contenido de cada obra concreta de acuerdo con las normas objetivas estilísticas. El curso de la historia de la música debe forjar en el estudiante, la comprensión de cómo una obra musical (igual como en el arte musical), es una de las etapas del conocimiento artístico de la realidad. De esta manera, el contenido de la asignatura logrará que el estudiante escuche la música desde el punto de vista del sistema intelecto-musical y que sea capaz de evaluar estéticamente el proceso artístico-musical.

Entre los principios fundamentales de la enseñanza de la materia, se encuentra la comprensión del proceso histórico-musical como la evolución del pensamiento musical, históricamente determinado en cada etapa de su desarrollo.

Esta premisa es muy importante en la pedagogía, porque el sistema intelecto-musical se manifiesta en diferentes esferas de la actividad artística: en la creación de los compositores-profesionales y en el folclor; en la investigación teórica e histórica; en la actividad de los críticos, quienes analizan la práctica musical y pronostican el desarrollo posterior de la música. El pensamiento musical se manifiesta también a través de la capacidad perceptiva de los oyentes, de los cuales depende en parte, el futuro del arte musical.

Dicha capacidad está determinada, por supuesto, por los factores culturales, sociales y profesionales. Sin embargo, una de las misiones de los futuros músicos, será la divulgación de su arte a un nivel profesional amplio. Para cumplir esta tarea, se necesitan músicos que estén conscientes de la naturaleza de su profesión y que sostengan una firme posición estético-musical.

El contexto estético-ideológico de los diferentes tipos de práctica musical, fundamentada ésta sobre el pensamiento musical, representa el eje de la materia académica. Sin embargo, los componentes de este contexto, son unidades desiguales. Un lugar principal en los cursos de la historia,

es ocupado por las observaciones sobre la evolución del pensamiento musical a partir de las obras de los compositores profesionales y de sus nexos con la música folclórica. Otros tipos de la práctica musical dentro de una cultura determinada, se presentan indirectamente en el contenido de la asignatura, y dependen del bagaje cultural que lleva el estudiante. Para abordar todos los contenidos de la materia, el curso de la historia incluye, de una u otra manera, el análisis de las obras musicales. El objetivo de las secciones analíticas en las clases de la historia, es el descubrir las normas generales del flujo histórico-estilístico; se debe lograr entender, que la obra musical repre-

senta el contenido general de la época, pero de una manera irrepetible e individual. Sin embargo, este aspecto sobre la enseñanza de la materia, requiere un diseño específico didáctico, y depende del manejo de los conocimientos teóricos por parte de los estudiantes. Un ideal de este propósito, debe ser aquel que plantee el principio del historicismo como un método analítico en el desarrollo de la teoría musical.

