

Problemas actuales de la educación musical*

CESAR AYMAT OLASOLO

*Asesor musical
de la Comisaría de Extensión Cultural
Ministerio de Educación Nacional*

III. La educación musical en la RFA, EE. UU. y la URSS

Un estudio, por someramente que se realice, sobre las condiciones en que se halla actualmente la educación musical en el mundo exigiría un trabajo de más extensión y vuelo que el encerrado en el breve espacio de un artículo de revista. Por ello he preferido—en menoscabo de una más amplia visión de conjunto—exponer con cierto detenimiento la organización de la educación musical en tres países donde esta materia ha alcanzado un grado extraordinario de desarrollo: República Federal de Alemania, Estados Unidos y Unión Soviética.

LA EDUCACION MUSICAL EN LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

A partir de 1900 Alemania ha sufrido una profunda evolución en lo que atañe a la educación musical en la Escuela. Los resultados de aquel movimiento inicial se hicieron sentir de manera palpable al cabo de veinticinco años (por un Decreto ministerial de 2 de mayo de 1925, y más tarde—precisando más aún el papel de la música en la enseñanza—por otro Decreto de 1950). Se basa este movimiento en la creencia de que la educación musical es el vehículo más idóneo para desarrollar las facultades creadoras del niño. En consecuencia, la música—casi siempre bajo la forma de canto coral—se considera no como

una disciplina accesoría, sino como elemento esencial de una formación artística de conjunto dentro del sistema general de educación.

Como denominador común de la rica metodología que se utiliza en Alemania, domina hoy el siguiente principio: «La educación musical en la Escuela debe despertar, desarrollar y cultivar en el niño la alegría espontánea de expresarse por medio de la música. La enseñanza del canto y de la música no sólo debe proporcionar al alumno cierto número de conocimientos, sino que le permitirá expresar sus facultades corporales y espirituales, provocando una formación exigente del gusto estético.»

Ahora bien: la educación musical en la Escuela alemana considera, desde luego, como elemento fundamental el canto, sin que por ello se menosprecie la utilización de los instrumentos de percusión para la educación del sentido rítmico y los instrumentos de láminas (tales como xilófonos) para la educación del sentido melódico. En este dominio gozan de gran predicamento en Alemania las innovaciones debidas a Emile Jaques-Dalcroze y Carl Orff. Partiendo de estos instrumentos elementales—excelentes auxiliares de la educación musical de los niños—se pueden abordar fácilmente los demás instrumentos melódicos y de teclado.

LA EDUCACION MUSICAL PROFESIONAL

La República Federal de Alemania cuenta en este tipo de enseñanza con los siguientes Centros: Universidades, Escuelas Superiores de Música, Conservatorios y Centros similares.

Para estudiar la especialidad de Musicología y adquirir el título académico correspondiente

* La primera y segunda partes de esta serie de trabajos sobre la educación musical en nuestros días fueron publicadas, respectivamente, en los números 143 (marzo 1962), páginas 105-109, y 144 (abril 1962), páginas 12-16. Versan sobre I. «Importancia de la educación musical. II. «Metodología de la educación musical».

es preciso seguir cursos especiales en la Universidad, pues, a pesar de que las Escuelas Superiores de Música y los Conservatorios dan cursos de Musicología general como materia complementaria, la Universidad es el único Centro en el que se pueden cursar estudios superiores de esta materia. Existen en estos Centros seminarios e Institutos de Musicología. En los primeros solamente se pueden seguir cursos de Historia de la Música; en los segundos se estudia la Musicología propiamente dicha y las ciencias afines. Para ingresar en los cursos de Musicología de la Universidad y poder adquirir el título académico correspondiente se exige que los alumnos posean el Bachillerato.

Las Escuelas Superiores de Música del Estado (1) pueden denominarse como los Centros musicales superiores de Alemania. Se trata de Instituciones pertenecientes a cada uno de los Estados Federales; por tanto, poseen autonomía propia.

La Sociedad de Directores de las Escuelas Superiores de Música en la República Federal de Alemania, incluido el Berlín-Oeste (2), cuida de la coordinación de los estudios musicales en las Escuelas de todos los Estados, sin entrar, empero, en las particularidades de cada una.

Fines parecidos tiene la Sociedad de Directores de Escuelas Superiores, Academias y Conservatorios de Música (3) en cuanto a otros Centros de formación musical (en parte estatales, en parte municipales o privados).

En las Escuelas Superiores de Música del Estado se pueden cursar todas las especialidades dentro de una formación musical superior (instrumentos, composición, orquestación, dirección de orquesta y coros, música eclesiástica, educación musical, etc.). En estas Escuelas pueden seguirse, paralelamente a los estudios propiamente musicales, ciclos de conferencias sobre materias de formación general (Filosofía, Arte, Literatura, Historia, Ciencias Naturales, etc.). Para ingresar en estas Escuelas se requiere haber terminado la correspondiente formación escolar. El estudio de algunas disciplinas, como Educación Musical en las Escuelas o Música de Capilla, exige poseer el Bachillerato como condición previa.

Los Conservatorios son, en general, instituciones municipales. En ellos se cursan los estudios musicales a partir de lo más elemental. En estos Centros pueden matricularse aquellas personas que no deseen una formación profesional. Para ingresar en los Conservatorios es preciso haber terminado la correspondiente educación escolar.

(1) Hochschule für Musik.

(2) Arbeitsgemeinschaft der Direktoren der Staatlichen Hochschulen für Musik in der Bundesrepublik einschliesslich West-Berlin.

(3) Arbeitsgemeinschaft der Direktoren von Hochschulen, Akademien und Konservatorien der Musik.

FORMACION DE LOS PROFESORES DE MUSICA EN LAS ESCUELAS

Mediante unas normas oficiales que datan de 1922—*Disposiciones sobre los exámenes para profesores de Arte en las Escuelas Superiores* (4)—, las asignaturas artísticas en las Escuelas quedaron equiparadas a las materias científicas. En dichas normas se consideró indispensable el título de Bachiller para seguir los estudios de profesor de educación musical en las Escuelas generales; estos estudios terminaban con un examen al cabo de ocho semestres, que versaba sobre canto y un instrumento clave, como asignaturas principales, una asignatura aneja, y Teoría e Historia de la Música, así como educación musical.

Actualmente el programa es idéntico, salvo que se incluye una asignatura científica (durante cuatro semestres), a elegir entre las materias no artísticas.

Los estudios para ser profesor de Música en las Escuelas sólo pueden cursarse en las Escuelas Superiores de Música del Estado y otros Centros de enseñanza equiparados a ellas. La asignatura científica se cursa en las Universidades o en las Escuelas técnicas superiores. Cuando el alumno ha pasado ambos exámenes (artístico y científico), comienza un período de dos años de preparación pedagógica, tras el cual sigue el nombramiento oficial de profesor.

Por lo que respecta a la formación musical de los profesores de Música de las Escuelas rurales, se lleva a cabo en las Escuelas superiores de Pedagogía o en las Academias de Pedagogía.

RELACION DE CENTROS DE EDUCACION MUSICAL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

1. Institutos de Musicología

Universidades de:

Berlín-Oeste.

Bonn.

Erlangen.

Francfort a. M.

Friburgo/i. Br.

Göttingen.

Hamburgo.

Heidelberg.

Kiel.

Colonia.

Maguncia.

Marburg.

Munich.

(4) Ordnung der Prüfung für das künstlerische Lehramt an höheren Schulen.

Münster
Saarbrücken.
Tübingen.
Würzburg.

Cátedras de Etnología Musical existen en Berlín, Francfort, Hamburgo, Colonia y Saarbrücken. Asimismo hay cátedras de Musicología Sistemática en Berlín, Bonn, Francfort, Göttingen, Hamburgo y Maguncia.

2. Escuelas Superiores de Música del Estado

Berlín.
Detmold.
Francfort a. M.
Freiburg.
Hamburg.
Köln.
München.
Saarbrücken.
Stuttgart.

3. Academias, Conservatorios y Escuelas de Música

Augsburg.
Berlín-Oeste.
Braunschweig.
Bremen.
Darmstadt.
Dortmund.
Düsseldorf.
Duisburg.
Essen.
Hannover.
Heidelberg.
Karlsruhe.
Kassel.
Lübeck.
Mainz.
Mannheim.
Munich.
Münster.
Nuremberg.
Osnabrück.
Trossingen.
Wiesbaden.
Würzburg.
Wuppertal.

4. Escuelas de Música Eclesiástica

Protestantes:

Bayreuth.
Berlín-Oeste.
Düsseldorf.
Esslingen.
Francfort a. M.

Hannover.
Heidelberg.
Herford.
Schlüchtern.

Católicas:

Aachen.
Maguncia.
Münnerstadt.
Münster.
Regensburg.
Rottenburg.
Speyer.
Trier.

5. Escuelas Técnicas Superiores

Aachen.
Berlín-Oeste.
Braunschweig.
Darmstadt.
Hannover.
Karlsruhe.
Munich.
Stuttgart.

Existen también los siguientes Institutos: Instituto de Investigación Musical (5) (Berlín-Charlottenburg, Kiel y Regensburg); Instituto para la Nueva Música y la Educación Musical (6) e Instituto Kranichstein de Música (7) (Darmstadt); Instituto Internacional para la Música de la Juventud y la Música Folklórica (8) (Trossingen).

LA EDUCACION MUSICAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

El desarrollo musical en los Estados Unidos y, en consecuencia la educación musical, ha sufrido un notable incremento en lo que va de siglo. En 1900 sólo había cuatro orquestas permanentes en los Estados Unidos (las de Boston, Chicago, Cincinnati y Pittsburgh). En la actualidad existen más de veinte orquestas importantes, con un presupuesto anual cada una que sobrepasa los 100.000 dólares; seiscientas orquestas municipales, más de treinta mil orquestas y cincuenta mil bandas escolares y cerca de mil orquestas de aficionados adultos.

Este enorme desarrollo es comprensible si se tiene en cuenta que en 1900 las Escuelas de los Estados Unidos contaban alrededor de quince millones de alumnos, de los cuales quinientos mil seguían estudios en Escuelas de segundo gra-

(5) Institute für Musikkorschung.

(6) Institut für Neue Musik und Musikerziehung.

(7) Kranichsteiner Musikinstitut.

(8) Internationales Institut für Jugend-und Volksmusik.

do; en la actualidad estas cifras se han convertido en treinta y cinco millones de niños en las Escuelas primarias y ocho millones en las Escuelas secundarias.

Lo que más ha contribuido al progreso llevado a cabo en los Estados Unidos en el dominio musical ha sido el programa de formación de los futuros profesores de Música, cuyas bases fueron establecidas en 1922 en un importante informe presentado por el Research Council, de la Music Supervisors National Conference (convertida hoy en la Music Educators National Conference, Conferencia Nacional de Educadores de Música).

LA EDUCACION MUSICAL EN LAS ESCUELAS RURALES

La antigua Escuela rural con una sola clase, en la que la profesora llenaba a la vez las funciones de madre, enfermera y profesora de todas las materias, se halla en vías de desaparición en los Estados Unidos. Este tipo de Escuela está siendo reemplazado poco a poco por la Escuela central de distrito. Los niños que viven dentro de una región son conducidos en autocar a la Escuela central, donde pueden hallar todos los elementos de que se benefician las ciudades de mediana importancia (de diez a veinte mil habitantes). Casi todas estas Escuelas poseen un profesor de Música especializado, que tiene la misión de aplicar un programa de enseñanza musical análogo al que se sigue en las Escuelas primarias y secundarias de las ciudades de la región. Dichos programas constan de las siguientes materias:

a) En las Escuelas elementales: Música instrumental y vocal, rítmica, audiciones idóneas y actividades creadoras.

b) En las Escuelas secundarias (*junior* y *senior high school*): Música en general, apreciación, audiciones comentadas, teoría y literatura musical y participación en corales, grupos instrumentales, etc.

LA EDUCACION MUSICAL EN LAS UNIVERSIDADES

Al cabo de cuatro años los estudiantes estadounidenses obtienen el diploma de *bachelor*; éste se divide en *bachelor of science degree* (de carácter científico o técnico) y en *bachelor of arts degree* (artes liberales).

Los alumnos que preparan este último deben seguir tres grupos de cursos:

1.º Cursos obligatorios de humanidades (Literatura, Filosofía, Artes plásticas, Música), Ciencias sociales (entre las que se hace figurar

la Historia, Sociología, Economía política, etc.) y Ciencias (Física, Química, etc.).

2.º Cursos sobre una materia principal (si ésta es la Música, el alumno obtendrá el título de *music major*).

3.º Aparte de los cursos pertenecientes a los dos primeros grupos, el alumno puede seguir cursos suplementarios sobre la materia principal o sobre otras disciplinas.

A los alumnos que preparan el *bachelor of arts*, y que, sin pretender ser *music major*, desean seguir un curso de Música—a veces la asistencia a tal curso es obligatoria—, se les introduce en la Historia y Literatura musical, con el fin de despertar en ellos el gusto estético y el sentido valorativo. Tal curso consta de un estudio apropiado de las formas musicales (ópera, oratorio, sinfonía, etc.), ilustradas mediante la audición comentada de cierto número de obras significativas, y elementos sencillos de teoría musical destinados a fijar algunas nociones fundamentales relativas a la tonalidad y a la armonía. Las clases, de una hora de duración cada una, suelen tener lugar tres veces por semana durante los meses de curso.

Los alumnos en las Universidades norteamericanas tienen la posibilidad de pertenecer a las distintas formaciones musicales universitarias (coros, orquestas, bandas, conjuntos de música de cámara, etc.).

Casi todos los establecimientos de enseñanza superior americanos organizan, además, conciertos por artistas profesionales y audiciones de música registrada en discos. Existen también servicios de préstamo de este material.

En las Universidades de los Estados Unidos, y para los alumnos que no pretenden una especialización, la Música no se considera como un fenómeno aislado, sino que se estudia en sus relaciones con la vida y su contexto cultural; es decir, se insiste más sobre los aspectos formativos de este arte que sobre sus aspectos técnicos.

Por otra parte, la utilización de los auxiliares audiovisuales está muy extendida en los Estados Unidos; además del tocadiscos se emplean con mucha frecuencia películas realizadas expresamente sobre un amplio temario de educación musical, así como diapositivas, que representan la partitura de las piezas musicales estudiadas, las iglesias, teatros de ópera, etc., para las que han sido compuestas, los manuscritos autógrafos y toda clase de documentos adecuados para ilustrar las condiciones de tiempo y lugar en que las obras han sido compuestas.

ORGANISMOS DE EDUCACION MUSICAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los tres organismos nacionales: Music Teachers National Association (fundado en 1876), Music Educators National Conference (fundado

en 1907) y National Association of Schools of Music (fundado en 1924) cuentan en la actualidad con unos sesenta mil profesores de Música pertenecientes a diversas clases de Centros de enseñanza distribuidos por todo el país. De los tres, el más importante es la Music Educators National Conference (MENC), que en la fecha de su fundación en 1907 sólo contaba con sesenta y siete miembros. El índice de crecimiento de esta organización ha sido extraordinario; en 1930 el número de miembros llegó a ser de cinco mil; en 1950, de veinte mil, y en julio de 1961 alcanzaba la cifra de cuarenta y tres mil novecientos sesenta y dos.

La MENC consta de cincuenta y una asociaciones federales de educadores musicales, una por cada Estado, más el distrito de Columbia, funcionando mediante seis distritos geográficos: Este, Norte-Central, Noroeste, Sur, Sudoeste y Oeste. Cada Estado y distrito posee su propia Junta directiva. Todos ellos están relacionados entre sí, aunque funcionan autónomamente. En la actualidad existen seis organizaciones asociadas auxiliares y cinco consejos nacionales, que atienden áreas educativas o actividades especiales. La Society for Research in Music Education, recientemente creada, trabaja en conexión con la Music Education Research Council, y ambas con la MENC.

Cada bienio se nombran comisiones y comités nacionales, a fin de atender especialmente las necesidades más urgentes y resolver los problemas de educación musical en las Escuelas elementales, en la *Junior* y *Senior High School* y en la enseñanza superior (9). Estas comisiones abarcan un amplio campo: Música general, banda, orquesta y coros, instrucción instrumental y vocal, conjunto, literatura musical, teoría, etc.

La MENC publica el *Music Educators Journal*, revista nacional que reciben todos los miembros activos y estudiantes adscritos a la sociedad, así como el *Journal of Research in Music Education*, destinado a los miembros especiales y miembros vitalicios.

LA EDUCACION MUSICAL EN LA UNION SOVIETICA (10)

Como es sabido, el sistema de educación en la Unión Soviética está absolutamente centralizado. En cada una de las quince repúblicas existe un Ministro de Educación y un Ministro de Cultura, lo que no es obstáculo para la unificación de los

(9) Del 16 al 20 de marzo de este año ha tenido lugar en Chicago la última Asamblea general bienal de esta Asociación.

(10) Los datos contenidos en este apartado han sido tomados del artículo *The Arts in the Educational Program in the Soviet Union* («Music Educators Journal», enero 1961), escrito por VANET LAWLER tras un viaje por la URSS formando parte de la Comisión norteamericana de educación, invitada oficialmente por el Gobierno soviético en 1960.

programas de educación general, dentro de los cuales las Artes tienen un papel muy significativo.

Hasta 1940 los estudios obligatorios en las Escuelas tenían una duración de cuatro años. En el periodo entre 1940 y 1950 se extendieron a siete años. A partir de 1955 su duración es de ocho.

En las Escuelas generales se ofrece un periodo de cuarenta y cinco minutos por semana dedicado a la Música y otras Artes. Además, se dan conferencias especiales sobre temas musicales, a las que los alumnos están obligados a asistir, ya que en los exámenes regulares se les hacen preguntas relativas a los temas tratados en ellas. Los programas de la Escuela general se completan con actividades musicales de toda índole en los «Hogares de Pioneros», a los que pertenecen los escolares comprendidos entre los diez y catorce años. También en las «Casas de Cultura» los empleados en la industria y sus hijos participan en los programas, orientados fundamentalmente hacia el Arte.

PLAN GENERAL DE LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA EN LA URSS

Actualmente existen mil ochocientas Escuelas Primarias de Música, distribuidas por todo el territorio de la URSS, tanto en áreas metropolitanas como en áreas rurales. La duración total de los estudios musicales en estas Escuelas es de siete años.

Hay también ciento sesenta Escuelas Profesionales de Música, en las que la duración total de los estudios es de cuatro años. Estas Escuelas aceptan alumnos que proceden de las Escuelas Primarias de Música y de las Escuelas generales. En ellas se pueden seguir también cursos de educación general.

Para los escolares que desean estudiar la Música profesionalmente existen en la URSS dos tipos de Escuelas musicales: las Escuelas Especiales de Música y los Conservatorios. Las primeras son Escuelas preparatorias para ingresar en los Conservatorios. La duración total de los estudios que se ofrecen en este tipo de Escuelas es de once años. Durante este tiempo se proporciona a los alumnos una sólida preparación musical. Paralelamente, se dan cursos de educación general. Desde el primer momento (en estas Escuelas se ingresa a los siete años), la educación es muy exigente, incluyendo cursos de solfeo, dictado musical, rítmica, instrumentos, etc. Es obligatoria la participación de todos los alumnos en la orquesta de la Escuela. Por otra parte, el instrumento básico es el piano. Existen en la URSS diecinueve Escuelas de esta clase.

Los estudios en los Conservatorios tienen una duración de cinco años. Existe en ellos, además, un grado superior de postgraduados de tres años

más. Por tanto, la persona que sigue profesionalmente la carrera de Música debe someterse a un total de diecinueve años de ardua preparación en el caso, por cierto no muy corriente, de ser aceptado año tras año hasta el examen final de postgraduado en el Conservatorio. Existen veintiún Conservatorios de música distribuidos por todo el territorio de la URSS. Los centros modelo en este género son, sin duda, el Conservatorio Rimsky-Korsakov, de Leningrado, y el Conservatorio de Moscú. El primero es el más antiguo de la Unión Soviética; fué fundado en 1862. Ligada a este Conservatorio se halla una Escuela Preparatoria de Música, que comenzó su labor en 1936. Esta Escuela posee una orquesta de ochenta elementos.

En el Conservatorio Rimsky-Korsakov pueden seguirse cursos diurnos, nocturnos y por correspondencia. Cuenta con dos orquestas sinfónicas y una orquesta especial para el entrenamiento de los alumnos de dirección de orquesta, así como otra orquesta para ópera-estudio. La inscripción total de alumnos es de unos mil, de los cuales cien, aproximadamente, obtienen el diploma final, y de éstos, diez se califican para optar al título de postgraduado.

Por lo que se refiere al segundo, el Conservatorio de Moscú, fué fundado en 1863. En los estudios generales hay una matrícula aproximada de ochocientos estudiantes, entre los que figuran alumnos extranjeros. En los estudios de postgraduados están inscritos unos cien alumnos. Las secciones de este Conservatorio son: Piano y Organo, Orquesta, Canto (Solo y Opera), Teoría, Composición, Musicología, Dirección Coral y Dirección de Orquesta, y Opera.

El Conservatorio de Moscú tiene establecidos cursos nocturnos, que siguen unos trescientos estudiantes. Este centro cuenta con dos orquestas sinfónicas y un coro. Mediante la gestión efectuada por el Conservatorio de Moscú, se dieron cuatrocientos conciertos en la capital y otras ciudades durante el año 1959.

Recientemente, se han establecido en las Escuelas y Conservatorios de la URSS cursos musicales por correspondencia. Empleados de la industria y fábricas pueden solicitar del Conservatorio de su región o república la inscripción en este tipo de cursos. De los veintiún Conservatorios existentes en doce de las repúblicas de la URSS, la mayor parte ofrecen estos cursos por correspondencia. Dentro de ellos, una parte incluye sesenta días de trabajo directo con los profesores; durante este tiempo se concede a los estudiantes un permiso oficial en su trabajo, con los gastos de transporte pagados por el Gobierno de la ciudad a que pertenece el Conservatorio.

El certificado de aptitud para poder participar en los cursos por correspondencia de los Conservatorios deben extenderlos las Escuelas Especiales de Música.

La preparación de los profesores de Conservatorio se lleva a cabo en estos mismos centros. En cuanto a los maestros de las Escuelas Primarias de Música y las Escuelas generales, reciben su educación en las Escuelas Profesionales de Música. Los maestros de estas últimas proceden de las Escuelas Especiales de Música y, a veces, de los Conservatorios.

LA MUSICA EN LOS INSTITUTOS DE PEDAGOGIA GENERAL

Estos institutos poseen cursos especiales para la preparación de maestros de Música y Arte en las Escuelas generales, así como para los maestros corrientes que también se dedican a la enseñanza de la Música en las Escuelas generales.

EL INSTITUTO DE EDUCACION ARTISTICA

Otro establecimiento pedagógico importante en la Unión Soviética es el Instituto de Educación Artística, que comenzó sus actividades en 1947 bajo los auspicios de la Academia de Ciencias Pedagógicas. Este Instituto es, sobre todo, un establecimiento de investigación cuya labor principal es la de estudiar el mundo estético de los niños en edad escolar y preescolar.

En este Instituto existen varias secciones: Música, Artes del Diseño, Literatura, Danza, Teatro y Cine, Estética en la Educación General.

El programa de investigación del Instituto se considera un factor importante en la educación de los maestros.

Identificada con su labor se halla la Oficina Editorial, que se ocupa de la confección de los libros de texto para todos los campos ya mencionados.

El Instituto de Educación Artística posee un nutrido coro compuesto por voces de muchachos comprendidos entre los dieciséis y dieciocho años, coro que se reúne después de las horas de escuela.

Entre las actividades del Instituto figura, asimismo, la planificación de las conferencias sobre Música, que más tarde se enviarán a las Escuelas generales.