

EDUCACIÓN SONORA EN MÉXICO: UNA EVALUACIÓN RUMBO A NUEVOS HORIZONTES CURRICULARES.

DANIEL HIDALGO VALDÉS.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.

hidalgogo@gmail.com

Resumen

Esta investigación busca identificar: cuál es el estado actual de la educación sonora a nivel superior en México; qué elementos del currículo de la educación sonora deberían modificarse para adaptarse a las nuevas condiciones del medio profesional; y cuál es la visión al respecto de los docentes que desarrollaron el currículo de las principales ofertas educativas del país.

Palabras clave: Desarrollo curricular, educación artística, procesos de formación, prácticas artísticas, sonido.

INTRODUCCIÓN

Un hecho primordial en la vida de todo ser humano es el hallazgo del mundo a través de sus sentidos. El gradual y continuo encuentro con los sabores, olores, texturas, colores y sonidos da lugar a emociones, experiencias y conocimientos. De esta manera y sin guía alguna, nuestros sentidos descubren y dan sentido al mundo y, progresivamente aprendemos a relacionarnos y formar parte de él. De todos los sentidos, en la sociedad moderna, la escucha es al que menos atención se le pone, incluso, en palabras de Giovanni Sartori (1997), se afirma que la cultura de la humanidad es una cultura visual, y formamos parte de la raza del *homo videns*.

El sonido nos afecta de cuatro formas diferentes: fisiológicamente (modifica el ritmo cardiaco, la respiración, la secreción de hormonas y hasta las ondas cerebrales); psicológicamente (cambia nuestro estado anímico); cognitivamente (el sonido puede ayudarnos o dificultarnos la concentración); y de manera conductual (determina el ritmo de nuestros movimientos). Y aunque oír es una función natural, la capacidad de oír se modifica por factores culturales. Se puede decir que más que oír, escuchamos culturalmente. Reproducimos ideas, concepciones y hábitos en nuestra manera de relacionarnos con los sonidos y la forma en que aprendemos a escuchar nos permite relacionarnos con nuestro entorno y con los otros. Escuchar es abrirse a la posibilidad de “lo otro”, de la alteridad. La capacidad de escuchar puede moldearse y ser trabajada para que una persona explore nuevas posibilidades y amplíe los umbrales de su percepción. Es decir, se puede educar a escuchar.

La educación sonora comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito del sonido y la escucha: el sistema educativo, los programas educativos, los métodos de enseñanza, las instituciones, maestros y pedagogos, etc. La expresión educación sonora puede referirse a ámbitos y enseñanzas distintos, principalmente los relacionados con la materia de música que se imparte en México en la educación básica, con la materia de física de la educación media superior y, objeto de este estudio, con lo impartido a nivel superior que se relaciona con el arte sonoro y con el diseño sonoro.

El arte sonoro comprende una diversidad de prácticas artísticas que recurren principalmente al sonido para transmitir ideas, conceptos y emociones. A pesar de que las

fronteras entre la música experimental, la música electroacústica y el arte sonoro son inciertas, todas estas clasificaciones implican una noción amplia y flexible de las posibilidades del sonido como lenguaje. Cuando hablamos de arte sonoro podemos incluir *poesía sonora*, *acciones sonoras*, *radio arte*, obras de arte conceptual que hacen referencia al sonido, *escultura sonora*, *instalación sonora*, el *text-sound composition*, el *ready made* acústico, el *collage* sonoro y el *paisaje sonoro*, entre otros muchos y obras intermedia en las que el sonido es el elemento principal (que no sean danza ni teatro), como en el performance sonoro, ya que es esta característica intermediática lo que hace único al arte sonoro y lo diferencia de las demás artes basadas en el tiempo (Camacho, 2007, Rocha 2000).

El diseño sonoro abarca todos los elementos del discurso sonoro que no sean estrictamente música en un filme, una representación teatral, una instalación o una presentación, un programa de tv, un comercial, un juego de video, o un proyecto para una plataforma digital: diálogos, sonidos incidentales, ambientales y efectos sonoros. Dentro de la realización audiovisual, el sonido es un campo creativo que, desde la aparición del cine sonoro, va de la mano con la imagen. Se deben seleccionar sonidos con una función concreta para guiar la percepción de la imagen y la acción, porque el sonido es capaz de crear un modo distinto de percibir la imagen y puede condicionar su interpretación.

En México, a nivel superior, la educación sonora se introdujo por primera vez en el currículo de la educación artística formando parte de los planes de estudio, como una materia complementaria, de las primeras **carreras** de comunicación y de cine que se fundaron en el país a partir de los años 60's. Sin embargo, en ninguna de estas carreras se abordó sistemáticamente la enseñanza del sonido sino hasta mediados de los 90's cuando en algunas de estas escuelas se dio a los alumnos la opción de especializarse en sonido. Poco después, en los primeros años del siglo XXI, se han sumado a este interés por la educación sonora otras instituciones creando cursos, diplomados, carreras técnicas, una ingeniería, dos licenciaturas y, actualmente en trámite, una maestría.

A pesar de que el camino de la enseñanza del sonido a nivel superior en México apenas comienza, es necesario replantear algunos aspectos del currículo dado que el actual se desarrolló en función de las necesidades y características del medio cinematográfico y artístico de la segunda mitad del siglo XX y, debido a la integración de nuevas tecnologías, a la creación de

nuevas formas artísticas y a cambios importantes del mercado laboral, en la actualidad esas necesidades y características son muy diferentes.

Esta investigación busca aportar un documento que, a partir de un análisis de la situación actual del medio profesional sonoro y de la visión de los maestros especializados que desarrollaron el currículo actual, genere conocimiento nuevo que sirva para mejorar las prácticas pedagógicas de la enseñanza sonora a nivel superior en México.

CONTENIDO

México tiene una de las culturas sonoras y musicales más diversas y ricas del planeta, pero a pesar de esa extraordinaria riqueza, falta mucho para consolidarla en materia pedagógica. La poca atención que se pone en el país en la calidad de la educación artística impide que, por un lado, se aprovechan las ventajas que podría aportar a los mexicanos una educación sonora sólida: ayudar a enriquecer su lenguaje, a desarrollar la memoria, la atención, la escucha, la corporeidad y a tener mayores oportunidades de interacción con los demás. Y por otro, este descuido también impide que los pocos jóvenes mexicanos dedicados al arte en general y al arte y diseño sonoros en particular, puedan tener carreras sólidas y que sus trabajos artísticos puedan destacar a nivel internacional.

Este rezago educativo-profesional se debe, en primer lugar, a que la educación sonora tiene muy poca presencia en los planes de estudios de la educación básica y media superior. En el plan de estudios de la SEP, en la materia de música, solamente en primer y segundo año de primaria se hace mención de las propiedades del sonido como fenómeno físico, y a nivel medio superior, es sólo en la materia de física que se estudia el fenómeno sonoro, y se imparte con un punto de vista científico, no artístico. En segundo lugar, el rezago es consecuencia de que hasta antes del año 2000, no había en México opciones de estudio en la educación superior.

A pesar de que desde su creación, hace poco más de 50 años, las carreras de comunicación y de cinematografía han integrado en su currículo materias relacionadas con el sonido -en 1960 la Universidad Iberoamericana abrió la primera licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación en América Latina, la escuela más antigua de América Latina el CUEC-UNAM se fundó en 1963, y en 1975 el CCC-CONACULTA-, la educación sonora es un concepto nuevo en los planes de estudio a nivel superior en México.

Como consecuencia de esta aparente “novedad” se han hecho muy pocos estudios sobre el tema y la mayoría de los documentos existentes no son investigaciones, sino documentos que están enfocados a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico y, en otros casos, al radiofónico.

Para encontrar lo que se ha hecho, se ha investigado y se ha escrito sobre la educación sonora en México, se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de EBSCO, ebrary, Redalyc y se revisaron los estados del arte realizados por el COMIE. También se utilizó el buscador Google Scholar y se efectuó una revisión en el acervo de la biblioteca de la Universidad Iberoamericana y de la Fonoteca Nacional de México.

Los reportes de investigación seleccionados fueron aquellos realizados entre el periodo de 2005 a 2015 pero, debido a la escasa literatura sobre el tema y a la naturaleza de la investigación, se consideraron otro tipo de documentos con mayor antigüedad para usarse como referencia para este estudio, como es el caso de las investigaciones reunidas en la Colección Estados del Conocimiento del COMIE 1992-2002.

Sobre desarrollo curricular de la educación artística sólo se encontraron cuatro investigaciones relacionadas al tema desarrolladas en los últimos 25 años. Dos de esos trabajos se enfocan en la danza. Las otras dos abordan la educación artística en general Educación para el arte en México a principios del siglo XXI (Schara, 2000) y Las enseñanzas artísticas superiores en el fin de siglo: orientaciones curriculares para el siglo XXI (Viviente, 1997). Investigaciones sobre sonido: ninguna.

Desde el principio de la búsqueda bibliográfica fue evidente que existe en el ámbito internacional escasa literatura académico-pedagógica sobre la educación sonora y que en México es un tema que no se ha estudiado. De esto se deduce que hay escasa producción de conocimiento en torno a la educación sonora, y que los artistas y diseñadores sonoros están más ocupados en la creación de su propia obra artística que en la producción de conocimiento teórico-pedagógico.

Como consecuencia de que no se ha encontrado en México algún reporte de investigación enfocado específicamente sobre la pedagogía del sonido, la literatura que se consultó para la investigación trata de manera tangencial el tema. Por ejemplo, para hablar del desarrollo

curricular del sonido en específico, se citan libros que estudiaron el desarrollo de curricular de las artes en general. Por esta misma razón ha sido necesario incluir otro tipo de documentos de diferente índole y especialización: libros, capítulos de libros, ensayos y artículos de revistas especializadas.

Para entender la naturaleza pedagógica del sonido se decidió abordar el tema desde tres frentes diferentes: a) El sonido como un elemento de la comunicación humana, que aborda el la parte teórica de la enseñanza del sonido; b) El sonido como una manifestación artística; c) El sonido como un elemento preponderante de manifestaciones artísticas colaborativas.

Desde el punto de vista de la teoría se estudió del sonido como un elemento de la comunicación humana (a) y desde una perspectiva práctica el tema de la educación sonora se abordó bajo dos principales enfoques: por un lado, el que se refiere al sonido como manifestación artística cuya materia prima es exclusivamente sonido (b), que incluye el arte sonoro, la poesía sonora, el radioarte y diversas manifestaciones radiofónicas; y por el otro, el que se refiere a los trabajos sonoros relacionados con la sincronía contra imagen (c), como son el cine, el teatro, la tv, y los medios digitales.

Estos documentos permitirán focalizar la investigación en la educación del sonido a nivel superior y profundizar en su situación actual en México, y para su comprensión holística y contextual, se abrió un diálogo con los pocos docentes que han participado en la construcción de los planes de estudio de las principales ofertas educativas del país. Este diálogo servirá para profundizará en el tema, a partir de su experiencia y de su visión sobre cómo se pueden mejorar las prácticas pedagógicas de la enseñanza sonora a nivel superior.

Las entrevistas a estos docentes se están llevando a cabo dentro de un estudio de grabación con las mejores condiciones acústicas, lo que permitirá que, en paralelo con la escritura de esta tesis, se produzca una serie radiofónica que hable de la educación sonora a nivel superior en México que formará parte del reporte final de investigación.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La pregunta principal que busca responder esta investigación es: ¿Cuál es el estado actual de la educación sonora a nivel superior en México?. Además de hacer esta evaluación el proyecto se propone responder algunas preguntas secundarias:

1. ¿Qué elementos del currículo actual de la educación sonora deberían modificarse para adaptarse a las nuevas condiciones del medio profesional?
2. ¿Cuál es la visión al respecto de los docentes que desarrollaron el currículo de las principales ofertas educativas del país?
3. ¿Qué elementos debe tener el currículo de la educación sonora a nivel superior?

JUSTIFICACIÓN

- Es escasa la investigación relacionada con el arte y al diseño sonoro, hay muy pocas publicaciones al respecto, y hay menos publicaciones enfocadas en la educación sonora.
- Es necesario encontrar los procesos que generen capital cultural que se traduzca en un mayor número de egresados de la educación superior cuyas competencias sean óptimas y que les permita integrarse exitosamente al mundo profesional.
- En México hay un auge del arte y del diseño sonoro, y es importante conocer cuáles han sido los procesos de formación de trayectoria de los artistas y diseñadores sonoros que han desarrollado el currículo de la educación sonora, para que, a partir de sus experiencias, se genere conocimiento que sirva de apoyo para los interesados en educación sonora..
- En México, debido a la falta de opciones de estudio en la educación formal especializada en sonido, los docentes sonoros se han preparado de manera informal y/o no formal, y son justamente ellos quienes tienen los conocimientos necesarios para sistematizar el saber de la educación sonora que se puede convertir en pedagogía especializada en sonido.

CONCLUSIONES PARCIALES DE LA INVESTIGACIÓN

Hay una creciente demanda de diseñadores sonoros en México, esto se evidencia principalmente en la producción cinematográfica, donde este oficio es clave -en el año 1997 se produjeron en México solamente 9 películas, mientras que en el año 2013, se produjeron 126 (AMACC, 2015)- y es importante que la preparación de esos diseñadores sea de calidad. Al día de hoy, como parte

de esta investigación se han encontrado en el país solamente 11 opciones a nivel superior que cuentan con planes de estudio con especialización en sonido; sin embargo, sólo dos de estas opciones pertenecen a la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina. Para esta investigación también se analizó esta oferta educativa, y se puede concluir que, en su mayoría, estas opciones están enfocadas en la formación técnica del sonido, algunas están dirigidas al diseño sonoro y no hay alguna que esté destinada al arte sonoro.

A pesar de la existencia de escuelas con carreras especializadas en postproducción de sonido para cine, todas de ellas academias particulares, los diseñadores sonoros egresados de estas academias, en su mayoría jóvenes que actualmente son menores de 35 años, no han destacado ni en México y ni en el extranjero. Por ejemplo, los últimos diez premios Ariel que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha entregado a mejor sonido, sólo uno lo ha ganado un joven formado en la nueva ola de oferta educativa. Además, en la historia reciente, solamente en una ocasión una película mexicana, *El Laberinto del Fauno*, ha recibido un premio internacional por su sonido (AMAACC, 2015).

Por otro lado, el arte sonoro es un arte poco conocido, que en las últimas dos décadas ha tenido un auge a nivel mundial. En México son muy pocos los museos que presentan de manera cotidiana piezas sonoras (por ejemplo: el museo de Arte Moderno, uno de los museos más importantes y vanguardistas del país, presentó por primera vez una exposición de arte sonoro hasta 2013), pero en los últimos diez años se han inaugurado muchos espacios dedicados a esta manifestación artística, haciendo de la Ciudad de México la ciudad latinoamericana con más salas de museos dedicadas el arte sonoro (Rivas, 2015). Sin embargo, a pesar del auge, la mayoría las obras expuestas ahí no son de jóvenes mexicanos.

A consecuencia de la incipiente educación sonora a nivel básico y de las escasas opciones a nivel superior, la educación formal no tiene una presencia significativa en la formación de los artistas y diseñadores sonoros que requiere el país. Además, el nivel con el que egresan del sistema educativo formal no satisface los estándares de calidad y son pocos los que se integran o sobresalen en el panorama nacional y menos en el internacional.

Debido a la falta de oportunidades de preparación formal en México, los maestros que imparten las materias relacionadas con el sonido, ya sea en las carreras especializadas o en las carreras audiovisuales como cine o comunicación, han tenido que desarrollar pedagogías propias

para formar a las nuevas generaciones y ha sido con base en estos conocimientos que han desarrollado el currículo actual de la educación sonora. Por estas razones, es necesario realizar investigación que genere información relevante acerca de los elementos que deben constituir el currículo de la educación sonora y cuáles elementos del currículo actual deben modificarse para ser adaptados a las nuevas condiciones del mundo profesional.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Academia Mexicana de Artes y Ciencias de la Cinematografía. (2014). Memorias del premio Ariel. México: AMACC.
- Camacho, L. (2007). El Radioarte. Un género sin fronteras. México: Trillas.
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fonoteca Nacional. (2012). Memorias del IV Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. México: CONACULTA.
- Sartori, G. (1997). Homo videns. La sociedad teledirigida. España: Taurus.
- Instituto Mexicano de Cinematografía. México. (2014). Anuario estadístico de cine mexicano 2013. México: IMCINE.
- Jiménez, L. (2009). Políticas educativas y educación artística, en Educación artística, cultura y ciudadanía. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) España.
- Larson, S. (2015). Entrevista para esta investigación. Director de programación de la Fonoteca Nacional de México. México.
- Rivas, F. (2015). Entrevista para esta investigación. Director de programación de la Fonoteca Nacional de México. México.
- Rocha, M. (2000). El Arte sonoro, hacia una nueva disciplina en Revista Viceversa. También en: <http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/index.htm>
- Secretaría de Educación Pública. (2011). Programas de estudio 2011, guía para el maestro. Educación Básica. Primaria. Primer grado, Segundo grado, Tercer grado, Cuarto grado, Quinto grado, Sexto grado. México: SEP.
- Schafer, R. M. (1969). The new soundscape: a handbook for the modern music teacher. BMI Canada: Arcana Editions.
- Schafer, R. M. (1992). A sound education. Indian River, Ont., Canada: Arcana Editions.

