

0 Proyecto: **"Renovación de la Educación Musical a partir del sonido vernacular de América" (PREM)**

Olivia Concha Molinari

La idea

La autora del PREM, luego de realizar regulares estudios de música licenciándose en Piano, en el Conservatorio "Giuseppe Verdi" de Milán –obteniendo la más alta calificación y laurel- trabajó como docente e investigadora en Escuelas Básicas y en Jardines Infantiles de Reggio Emilia (Italia).

Al regresar a Chile –en 1981- tuvo ocasión de aproximarse a manifestaciones musical-culturales hasta ese momento desconocidas para ella. En 1983 fue invitada a una fiesta en el Cajón del Maipo, territorio precordillerano, organizada por una comunidad mapuche residente en Santiago, y posteriormente en 1985, residiendo en La Serena, ciudad del Norte Chico a 500 km. aproximadamente de Santiago, tomó contacto con dos masivas Fiestas -octubre la Fiesta chica y diciembre, la fiesta grande, ambas en honor a la Virgen del Rosario de la pequeña ciudad de Andacollo, , la Fiesta grande, en honor de la Virgen del Rosario qumasivas fiestas de la Religiosidad Popular de la Región de Coquimbo, siendo las dos Fiestas en honor de la Virgen del Rosario de la pequeña ciudadela de Andacollo, las más concurridas de Andacollo asistiendo a la Fiesta de la Virgen del Rosario de Andacollo.

Estas experiencias interesaron y provocaron inquietantes preguntas en OCM surgiendo la convicción, retroalimentada por la visita que hizo a Nemasio Ñanco en la ciudad sureña de Temuco (1987) cultor mapuche y constructor de trutruka, -instrumento de la etnia mapuche- que era aun posible recuperar la sonoridad de las culturas arcaicas, en las manifestaciones vigentes de su país puesto que existían instrumentos no sólo en los Museos de Chile sino también en las manos de auténticos cultores.

Pensó en retrotraerse imaginariamente en el tiempo y escuchar con un oído gigantesco, las sonoridades que hipotéticamente se producían en el continente antes de la llegada de los españoles.

Desde su lugar de trabajo (1985) como docente de la Pedagogía en Educación Musical en la Universidad de La Serena (PEMULS) OCM pensó y propuso construir los instrumentos musicales aún vigentes y aquellos arqueológicos (museos) posibles de ser replicados, reuniéndolos en un

conjunto sonoro **sin discriminación de etnias**, para lo cual pensó solicitar el apoyo y la colaboración de cultores y expertos en las técnicas tradicionales de construcción y elaboración. La idea de este orgánico **excluyó la guitarra ex profeso**, por tratarse de un instrumento de cuerdas temperadas -recurso que fundamenta la razón científico-estética de la música europea desde los tiempos de Pitágoras- y además porque entre los instrumentos indígenas no se construyeron cordófonos.

La propuesta selectiva instrumental –según su autora- podría ofrecer nuevas timbrísticas en su conjunto provocando y estimulando nuevas músicas, 'otras músicas', otras síntesis, al carecer -el conjunto de instrumentos - de un repertorio o literatura conocida.

El PREM fue presentado como proyecto de investigación a la Fundación Andes (privada) de Santiago que lo seleccionó y financió en 1987.

LOS PROPÓSITOS

Propósito inicial del PREM fue investigar, construir e incluir en las prácticas musicales escolares y universitarias de Chile los instrumentos y los objetos sonoros de las culturas indígenas precolombinas de las Américas, de tímbricas peculiares junto con instrumentos de la cultura folclórica y popular, por su invisibilidad y discriminación en la educación musical chilena.

Ofrecer un enfoque metodológico innovador de educación musical que favoreciera la interacción social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un clima afectivo y cooperativo de **aprendizaje colectivo** (la inteligencia interpersonal de Gardner) elevando su autoestima (la inteligencia intrapersonal de Gardner) propiciando la **creatividad y la construcción de músicas por parte de los alumnos** a partir de un conjunto de materiales sonoros vernaculares **desvinculados** de reglas clásicas europeas 'a priori', recontextualizando su función y apoyando su aplicación didáctica con la estrategia de la **libre exploración sonora autónoma y no sólo imitativa de reproducción cultural**.

Favorecer la socialización, el reconocimiento y el encuentro afectivo de niños, adolescentes y jóvenes con el pasado histórico y las etnias aun presentes en Chile y en el continente a través de un *medio* -el mensaje de McLuhan- atractivo, lúdico y concreto como es el instrumento musical.

EL PROCESO

Las etapas del proyecto consistieron en:

- a) investigación y selección de instrumentos a construir
- b) construcción de instrumentos
- c) experimentación de las leyes acústicas que rigen la construcción de los instrumentos musicales seleccionados
- d) exploración, manipulación y dominio instrumental
- e) improvisación y creación sonora individual y grupal.
- f) formas de organización musical estructurada y consensuada
- g) aplicación didáctica en otros contextos

En la PEMULS hubo durante un año, diferentes Talleres de construcción de instrumentos conducidos por los expertos Ramón Daza y Paula Pilquinao de Temuco (**instrumentos mapuche**), Eugenio Espinoza de Santiago por el instrumental **aymara**, Franco Vásquez de La Serena por los instrumentos de la cultura **diaguita** y el *luthier* Ramón Pastén de la ULS que colaboró en la reconstrucción de los instrumentos de la **religiosidad popular**, Talleres a los cuales participó -voluntariamente- un tercio de los estudiantes de la Pedagogía, como ayudantes y discípulos.

Como resultado final de los talleres se obtuvo un orgánico compuesto por numerosos instrumentos como kultrun, makawa, trutruka, pifülka, wada, ñolkin, paupaweñ, trompe, sikus, chajllas, mokzeño, quena, pinquillo, flauta globular u ocarina, silbato, flautón o pito de los 'chinos', matraca.

Las fases constructivas y la contextualización histórica del origen etnico-cultural de los instrumentos fueron registradas en Seminarios de Título.

A continuación se iniciaron los Talleres de Exploración e Improvisación sonora con los mismos estudiantes quienes, al cabo de un año, se transformaron en monitores en dos escuelas de la Región de Coquimbo, la Escuela Japón en el centro de La Serena y la Escuela de El Molle, donde el PREM fue puesto en práctica con niños de 1º básico durante un año y medio.

La metodología de trabajo con universitarios consistía en el registro constante de los Talleres coordinados rotativamente por diferentes estudiantes, tanto de las exploraciones sonoras individuales y colectivas como de las reflexiones del grupo sobre lo sucedido de sesión en sesión, eran reunidas como evidencias grabadas durante el año de trabajo, y compartidas, adhiriendo a la metodología iluminativa y coevaluativa donde cada participante aportaba con su reflexión crítica y autocrítica a la dinámica de logros, debilidades y

fortalezas.

RESULTADOS

El PREM modificó y pasó a formar parte del **Plan de Estudio** de la Pedagogía en las asignaturas: Acústica, Construcción de Instrumentos Musicales, Improvisación y Creación.

Se reformuló la tradicional asignatura de "Historia de la Música (occidental)" Por un Seminario de Musicología aplicada y y Etnomusicología.

OCM trabajó como consultora en la Reforma Educacional, subsector Artes Musicales (1999 /2001); la propuesta del PREM fue incorporada en los Programas de Educación Musical de la Enseñanza Básica de Chile (MINEDUC)

La Carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Universidad de La Serena, fue acreditada por 8 años – CENAP- desde 2000.

PUBLICACIONES

1990 Ponencia "Renovar la Educación Musical" en Actas del I SEMINARIO EDUCACION INTERCULTURAL, Instituto Estudios Regionales, Iquique.

1991. Artículo de OCM : "Renovar la Educación Musical en Chile" Boletín Nº 13/14, Instituto Interamericano de Educación Musical, (INTEM). Universidad de Chile, Santiago

1991 Ponencia: "Expresión Musical, Identidad y Educación": Encuentro Nacional de Investigación. Serie de Estudios Nº 226, RACH: Nº 1535, CPEIP, Ed. MINEDUC.

1993 Entrevista: "Incontro con Olivia Concha", Rev. "Il Cantastorie", Año XXXII, Nº 98, Ed. G. Vezzani, Reggio Emilia, Italia

1995: Publicación ponencia "Urgencia de metodologías renovadas". Seminario: "Situación de la Música Clásica en Chile" MINEDUC, Stgo.

1996 Reseña: "Avvicinare le differenze : timbri e culture" de F. Ferrari, Revista MUSICA DOMANI de la SIEM (Sociedad Italiana Educación Musical) vol. XXVI, Nº 98, Ed. Ricordi, Milán

1998 Ponencia: OCM "Los aerófonos precolombinos" en Actas del Centro de Investigación de Estudios Latinoamericanos, 1º Congreso de Estudios Latinoamericanos, Fac. Humanidades, Universidad de La Serena.

1999 Artículo de OCM : "Profesor de música o profesor de instrumento? Revista Musical Chilena, Año LIII, Nº 192.

2007 Artículo de OCM "Musica e formazione in Cile"; ed. Revista "MUSICA DOMANI", (SIEM), Milán; Año XXXVII, Nº143.