

RESUMEN

A pesar de la importancia que tienen los temas de género en la educación, estos aún no se han incorporado de modo pleno al currículum y a las prácticas pedagógicas. En este trabajo se revisa el problema de género en la educación musical y se propone que éste se aborde en los diferentes niveles curriculares desde una perspectiva inclusiva, es decir, tomando en consideración tanto las construcciones de género femeninas como masculinas desde la música. Dicha perspectiva aportaría a una educación musical que contribuya, a su vez, a la formación de estudiantes más conscientes de sus propias construcciones de género, pero también de las del otro, evitando las consecuencias de una educación musical en género que polarice estas categorías.

Palabras clave: Educación musical, género, masculino, femenino, currículum de aula

ABSTRACT

Despite the importance of gender issues in education and teaching processes, these have not been fully integrated into the curricula and classroom practices. This paper deals with the problem of gender in music education, and proposes to approach it in all levels from an inclusive perspective - that is to say, taking into consideration both 'male' and 'female' gender constructs from music as a standing point. Such perspective would help music education to contribute to the awareness of the students' 'gender' and 'other' constructs - preventing, in time, the consequences of an education that polarizes these categories.

Keywords: Music Education, gender, male, female, classroom curricula

EDUCACIÓN MUSICAL Y GÉNERO: UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA DESDE EL CURRÍCULUM DE AULA

*Dra. © Lorena Valdebenito Carrasco**
Universidad Alberto Hurtado
Chile

Los primeros estudios sobre música y género comenzaron desde la musicología en la década del 60' del siglo pasado, hecho que Ramos menciona en su libro **Feminismo y música. Introducción crítica**.¹ Advierte este estudio como tardío, en comparación con otras disciplinas de las ciencias sociales. Para Loizaga en cambio: "Los estudios de género se realizan con una metodología interdisciplinar, ya que el motor que los impulsa no se trata de un objeto de estudio, sino de un nuevo criterio de lectura de los nuevos discursos de conocimiento"² así, la educación como disciplina, no ha quedado ajena a esta manera de re-mirar o re-significar estos temas a través de problemáticas relacionadas con la enseñanza, la escuela y el currículum.

Frecuentemente se entiende que al tratar temas sobre género, se intenta hacer una reivindicación del sujeto femenino, ya que es desde allí donde surgen los primeros estudios, en que dichas reivindicaciones serían de orden compensatorio. Las primeras aproximaciones a los estudios de género efectivamente se inician con una clara intención de valorar a la mujer, partiendo de la base que ha existido un enfoque -desde la mayoría de las disciplinas del conocimiento, junto a la participación política, social y cultural- centrado en la figura masculina.³

* Correo electrónico lorenavaldebenito@gmail.com. Artículo recibido el 21 - 10 - 2013 y aprobado por el Comité Editorial el 24 - 10 - 2013.

1 P. Ramos (2001). **Feminismo y música. Introducción crítica**. Madrid, Narcea.

2 M. Loizaga (2005). "Los estudios de género en la educación musical, Revisión Crítica", *Musiker, Cuadernos de música*, N° 14, pp. 159-172.

3 Tanto Ramos como Schussler exponen que existen tres olas de feminismo: la primera ola, llamada sufragista (fines de 1800 hasta 1920); la segunda ola de liberación femenina (mediados de los 60 hasta mediados de los años 80) vinculada al activismo político; y por último, la tercera ola llamada feminismo cultural, centrada en el activismo gay, que se iniciaría en los años 90. Cada una de estas olas, se caracteriza por intentar reivindicaciones de la mujer desde diferentes ámbitos. Ámbitos que se relacionan con los momentos históricos, que muestran el tipo de reivindicación que se realiza.

Desde la educación se ha estudiado y reflexionado sobre los temas de género o la educación no sexista, pero generalmente con un énfasis en la figura femenina, pues al ser la corriente feminista la que ha comenzado con esta problematización, esto, a su vez, ha motivado a realizar una reflexión y replanteamiento de lo que es ser hombre. Así el género como objeto de estudio ha ido ampliando su foco de investigación, incluyendo también estudios en torno a las construcciones sobre la masculinidad.

Consideramos que para generar cambios desde la educación, en cuanto a la manera en que aprendemos a ser hombres y ser mujeres, éstos deben construirse desde una perspectiva dual, equilibrando los aportes de uno y otro⁴, re-definiendo o tensionando ciertas construcciones estereotipadas de género, pero también generando conciencia de los problemas de poder o invisibilización sostenidos a lo largo del tiempo.

De acuerdo a lo señalado, Schussler⁵ estima que al tratar los temas de género con un énfasis en la reivindicación femenina, esto ayudaría solamente a modificar la mirada respecto de la jerarquía sexual, pero el problema de fondo radicaría más bien en un tema de dualidad y separación de las categorías de género. Sobre esto la autora expone que: “Estrategias como el fomento de la mujer intentan más que nada introducir un cambio en la jerarquía entre los sexos, pero dejan intactos los dos pilares fundamentales de este sistema: dualidad y polarización entre lo *femenino* y lo *masculino*”.⁶

Convenimos en que resulta entonces fundamental, re-mirar el modo como hemos enseñado nuestra disciplina con la finalidad plantearnos la posibilidad de enseñar la música con una perspectiva de género que atienda a este problema de polarización o separación de géneros⁷. Por otra parte, Montesinos considera que nuestra sociedad está atravesando por un cambio que afecta en la manera como estamos construyendo las identidades femeninas y masculinas, al exponer que: “En este sentido se destacará el efecto de un cambio social que se expresa a partir de la emergencia de una nueva cultura en la que el rompimiento con los estereotipos de la identidad tradicional de la mujer conlleva también la

4 R. Montesinos (2002). **Las rutas de masculinidad ensayos sobre el cambio cultural y el mundo moderno**. Barcelona, Gedisa, p. 17. Sobre este tema, Montesinos advierte que “Las aportaciones realizadas por la mujer, y actualmente por los estudios de género, coadyuvan en la investigación sobre la identidad masculina, porque las teorías feministas introducen en la discusión una perspectiva diferente para entender la realidad social, evidenciando un orden que se encuentra en la asignación de roles que confirman la diferencia sexual”.

5 R. Schussler (2007). **Género y educación. Cuaderno temático**. Lima, Ebra

6 J. Martí (2000). **Más allá del arte, la música como generadora de realidades**. Sant Cugat del Valles. Barcelona, Deriva editorial. De igual manera, Josep Martí considera que en nuestra cultura existe una separación categórica de género establecida bajo una “clasificación binaria de roles”.

7 Dicha perspectiva tiene su base en los estudios de género que parten en torno a la época de los 90'. Época en la que se intenta hacer una deconstrucción de los roles de género. En Schussler (2007). *Género...*

transformación de la identidad masculina".⁸

Por esta razón, entendemos que desde la educación musical sería necesario otorgar a los estudiantes una visión inclusiva de género con la posibilidad de realizar un cambio de perspectiva concreto, tanto a través de los diseños curriculares como también de las prácticas educativas, por lo tanto proponemos tener en consideración dos posibles objetivos para una educación musical que atienda al tema de género desde el currículum:

1. Incluir temas de género con una perspectiva inclusiva en los diseños curriculares en todos sus ámbitos (prescriptivos, de centro y de aula).
2. Detener la segregación temática respecto del tema de género en la educación musical, de manera que no se siga un modelo que atienda a una perspectiva fragmentada, es decir, solamente femenina o solamente masculina, sino de integración.

EL PROBLEMA DE GÉNERO EN LA MÚSICA

Uno de los problemas vislumbrados en la música, ha sido la ausencia del sujeto femenino en la historia de la música occidental. La detección de este problema se ha transformado en un acierto inicial para comenzar por realizar reivindicaciones a la mujer, y en este sentido han sido importantes las contribuciones de los primeros textos sobre mujer y música que han sido publicados hasta ahora. Por otro lado, cuando se intenta incluir temas de género en libros o textos escolares,⁹ generalmente se hace a través de pequeñas contribuciones, como un resumen de una, o media página sobre compositoras o mujeres músicos. Sin embargo, nos parece que ésta es una contribución pobre y parcelada, ya que se genera desde la marginalidad, desde la extrañeza. La mujer aquí es historiada o referenciada como un *otro*, no de un modo integrado con la figura masculina o dentro de un contexto histórico. Este historiar tan vago y sucinto, más que contribuir, parcela la figura femenina, debido a que si se sigue este modelo, se avanza, pero circularmente. Al leer estos textos, generalmente se promueve al clásico asombro resumido en la frase: "¡también existen compositoras!", pero no más que eso.

8 R. Montesinos (2002). **Las rutas de masculinidad...**, p. 17.

9 A. Rodríguez (2011). **Música II, Educación Secundaria Obligatoria**. Madrid, p. 177. El texto escolar presenta una breve reseña sobre mujeres compositoras. Por otra parte, el Programa de 3º año medio de Artes de Musicales del MIDEUC del año 2000, presenta una lista de mujeres destacadas en el ámbito musical chileno del siglo XIX y XX. Si bien en el currículum de educación musical en Chile se incluyen repertorios musicales de figuras femeninas, nos parece que no es suficiente la sola inclusión de repertorios de mujeres músicos sin que exista un aporte contextualizado, o una reflexión que permita establecer vínculos entre música y género. Por lo tanto, no basta con realizar una equiparación numérica o representativa de compositores y compositoras al currículum si no se atiende al trasfondo del problema: la dicotomía de las construcciones de género y el énfasis significativo solamente desde lo masculino o solamente desde lo femenino.

En ejemplos como éstos, vemos replicarse el problema sobre la polaridad producida entre lo *masculino* y lo *femenino* detectado por Schussler. De igual modo, pero de manera inversa, cuando se escriben libros que destacan solamente la figura femenina, vemos que el sujeto de la historia es tratado de la misma forma en que los textos tradicionales son tratados, es decir, de manera androcéntrica. Manera criticada por el feminismo, pero que cobra sentido si pensamos que el feminismo de la igualdad pretende conquistar los espacios o las funciones, tradicionalmente destinadas a los hombres.¹⁰

Otro de los problemas en la música, han sido los temas que tratan sobre las construcciones de estereotipos tanto masculinos como femeninos que han marcado de manera categórica la forma en que comprendemos la música desde nuestro rol docente, cuyo modo, desde luego puede afectar en la enseñanza a nuestros estudiantes. Para Loizaga: “existe una tendencia en los profesores/as a realizar diferencias entre un estilo masculino y femenino. Generalmente asocian a los chicos con facetas creativas (composición, improvisación), con las actividades que relacionan música y tecnología y con el pop y el rock. Entre los/las docentes persiste una tendencia de percibir a las chicas más aptas para el canto y las facetas interpretativas. Estos planteamientos consideran que si los profesores/as reexaminaran sus expectativas podría conseguirse un acceso más equitativo, más libre de prejuicios, que ayudaría a superar o modificar esta tradicional división”. Esta perspectiva tiende a replicarse en la enseñanza de la música, como práctica pedagógica o modelo que va generando efectos de una construcción colectiva de género en base a una categoría inmóvil y fija de lo que es ser hombre y ser mujer desde la música.

LA EDUCACIÓN MUSICAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cabe señalar que el problema más inmediato que ocurre con la inclusión de temas de género en los diseños curriculares para educación musical, y en la educación en general, es que requieren de una toma de postura frente a los diversos enfoques/teorías que existen dentro de los estudios de dichos estudios.¹¹ Los niveles de toma de postura podrían ser tan diversos de acuerdo a la instancia en la cual se haga efectiva la enseñanza de una perspectiva de género. No resulta fácil, por tanto, implementar propuestas sobre estos temas, pues se requiere de ciertos grados de conocimientos específicos y el manejo de una posición más bien crítica, pues se necesita, en primer lugar, la aceptación que el tema de género es importante como contribución a una educación más inclusiva, pero también a una nueva manera de mirar el mundo.

10 Según Montesinos: “el feminismo de la igualdad propone recuperar para las mujeres los atributos y capacidades asignadas a la masculinidad, como los espacios prohibidos o condicionados para el género femenino. R. Montesinos: Las rutas de masculinidad..., p. 20.

11 Ver, Teoría *Queer*, Estudios Culturales, Liberalismo, Feminismo de la igualdad, Feminismo de la diferencia.

En segundo lugar, como señalábamos, también es necesario asumir una perspectiva de género particular. Y en tercer lugar, es indispensable que exista una congruencia entre los actores de todos los niveles en los que se toman decisiones curriculares (currículum prescriptivo, de centro y de aula) con la finalidad que el problema pueda ser abordado en la amplitud de estas instancias para propiciar un cambio de perspectiva efectivo.

Como el Estado chileno por el momento, no ha tenido una intención de incorporar estos temas en los Planes y Programas, y de manera oficial en el currículum musical nacional, consideramos que como estrategia, se podría comenzar a trabajar a nivel de formación inicial docente, con el objetivo de que los futuros profesores, en la medida que puedan, y de acuerdo al grado de flexibilidad que tengan respecto del currículum de aula, puedan diseñar clases incorporando temas de género.

Presentamos a continuación algunas propuestas sobre temas de género en educación musical que podrían constituirse en aportes para realizar planificación curricular de aula.

Algunas propuestas sobre temas de género en el currículum musical de aula:

- A. Apreciación musical de compositores y compositoras
- B. Roles de género y música: ¿Músicas de chicas y chicos?
- C. Análisis crítico y reflexivo de canciones con temáticas de género.¹²

1. Propuesta temática

A. Apreciación musical de compositores y compositoras. Resignificación de las construcciones de género masculino y femenino en compositores/as de música docta y música popular.

2. Fundamentación

Desde el punto de vista femenino, una primera aproximación que fundamente esta temática podría ser la asunción del problema de la invisibilización, discriminación y poca importancia que se le ha dado a la mujer en los diferentes escenarios relacionados con la música: la composición, dirección, ejecución, o la construcción de cánones musicales desde la historiografía, la creación femenina, entre otros.

Nos parece que el problema central se puede visualizar en la construcción de significados de la figura femenina en actividades musicales, junto a la manera

12 De las tres propuestas temáticas, solamente desarrollaremos una.

en que se ha construido un ideario musical femenino, cuya consecuencia ha sido una historia de la música un tanto ausente de sujetos femeninos, no porque no los hubiere, sino porque no han sido incluidos, o se han realizado textos separados.¹³ Esta propuesta también puede fundamentarse en la idea que se ha tenido de lo femenino y lo masculino en la composición, asignándole a lo femenino, rasgos de fragilidad, suavidad, carencia de profundidad o simpleza, mientras que a lo masculino todos sus opuestos. Problema que ha estado presente tanto en la música docta como en la música popular.

Objetivo de aprendizaje:

Conocer, comprender y valorar la importancia de la labor de la composición musical de compositores y compositoras considerando que sus obras no se relacionan con estereotipos de género asignados arbitrariamente.

Objetivo fundamental transversal:

Valorar las capacidades creativas del género masculino y femenino

Obras música de docta

Composición femenina	Composición masculina
Compositora: Germaine Tailleferre (1892-1983) Obra: Adagio para violín y piano Género: Instrumental Época: Contemporánea	Compositor: Francis Poulenc (1899-1963) Obra: Sonata para corno, trombón y trompeta Género: Instrumental Época: Contemporánea
Características compositivas	Características compositivas
Elementos expresivos: Uso de matiz de intensidad o dinámica Uso de ligados y notas largas	Elementos expresivos: Uso de matiz de intensidad o dinámica Uso de notas cortas y acentuadas, pero también notas ligadas
Elementos constructivos: Modal, modo menor Armonía: mayor complejidad armónica, modulaciones Tempo: Adagio (pausado)	Elementos constructivos: Modo: mayor/menor Armonía: acordal, menor complejidad armónica Tempo: Allegro moderato
Sensaciones de expresividad: profundidad, reflexión, introspección.	Sensaciones de expresividad: simple, menos reflexiva, en parte nostálgica con un tono satírico.

13 Ver los siguientes textos de música docta: J. Briscoe (1987). **Historical Antology of Music by Woman**. Indiana, Indiana University Press; J. Bowers (Ed.) (1987). **Women Making Music, the western art tradition, 1150-1950**, United States of America, FIRST PAPERBACK EDITION. Otros sobre música popular: G. Gaar (2002). **She is a rebel: The history of women in rock and roll**, United States of America, Seal Press; M. Carson (2004). **Girls Rock! fifty years women making music**. United States of America, University Press of Kentucky.

Obras música popular

Composición femenina	Composición masculina
Compositora: Violeta Parra Obra: El gavilán Género: Instrumental/Ballet Época: Contemporánea	Compositor: Víctor Jara Obra: Luchín Género: Canción Época: Contemporánea
Características compositivas	Características compositivas
Elementos expresivos: Matiz de Intensidad y Agógica	Elementos expresivos: Matiz de intensidad
Elementos constructivos: Armonía: Tonal/Atonal (Tonalidad extendida) Frecuente uso del tritono Tempo: variable, cambio de métrica	Elementos constructivos: Modo: Mayor Armonía: Acordal Tempo: Lento
Sensaciones de expresividad: tristeza, profundidad, desgarro, angustia, dolor, sensaciones de inquietud.	Sensaciones de expresividad: nostalgia, melancolía, sensaciones de ternura

Sugerencias: escuchar las obras varias veces y reflexionar en torno a los estereotipos de género en la composición.

BIBLIOGRAFÍA

- Acker, Sandra (2000). **Género y educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo**, Madrid: Narcea.
- Araneda, Patricia (2001). **Lo femenino visible. Manual para la producción de textos escolares no sexistas**, Santiago de Chile: Asdi.
- Bustos, Raquel (2012). **La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno**, Santiago de Chile: Universidad Católica.
- Cao, Maríán L. F. (Coord.) (2000). **Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria**, Madrid: Narcea.
- Green, Lucy (2001). **Música, género y educación**, Madrid: Morata.
- Loizaga, María (2005). "Los estudios de género en la educación musical. Revisión crítica", *Musiker: Cuadernos de música*, N° 14, pp. 159-172.
- Lomas, Carlos (comp.) (2004). **Los chicos también lloran. Identidades masculinas, igualdad entre sexos y coeducación**, Barcelona: Paidós.

- Martí, Josep (2000). **Más allá del arte, la música como generadora de realidades**, Sant Cugat del Valles, Barcelona: Deriva.
- MINEDUC, Artes Musicales (2000). **Programa de Estudio, Tercer año medio**, Santiago de Chile: Gobierno de Chile.
- Montesinos, Rafael (2002). **Las rutas de masculinidad ensayos sobre el cambio cultural y el mundo moderno**, Barcelona: Gedisa.
- Ramos, Pilar (2003). **Feminismo y música. Introducción crítica**, Madrid: Narcea.
- Rodríguez, Alicia (2011). **Música II, Educación Secundaria Obligatoria**, Madrid: Editex.
- Schussler, Renate (2007). **Género y educación. Cuaderno temático**, Lima: EBRA.
- Spender, Dale (1993). **Aprender a perder. Sexismo y Educación**, Barcelona: Paidós.