

Capítulo 2

Universidad Autónoma de Aguascalientes:

Los diez primeros años de vida de la licenciatura en Música

*Juan Reyes Unzueta*¹

Introducción

En agosto de 2019, el programa de la licenciatura en Música que ofrece la Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró su décimo aniversario. Así se cristalizó el ideal de un grupo de maestros que soñaron con un lugar en nuestro estado, en el que los jóvenes interesados en desarrollar su talento musical pudieran adquirir el conocimiento y las herramientas para lograrlo. A lo largo de estos diez años, se ha convertido en un espacio en el que reconocidos especialistas de las diferentes ramas de la investigación, la docencia y la interpretación apoyan a los estudiantes

1 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, juan.reyesu@edu.uaa.mx

de nuestro Departamento para lograr ese objetivo común: la especialización en la enseñanza y ejecución musicales.

Este acontecimiento marca un partaguas dentro de la vida cultural de nuestro estado, ya que se ha atendido una demanda importante de los jóvenes que, deseando cursar la carrera de música, debían viajar a otros estados para cumplir este legítimo anhelo, lo que, además de ocasionar gastos, incomodidad y riesgos, provocaba –en algunos casos– la fractura del núcleo familiar. Como consecuencia, se privaba a nuestras localidades del aprovechamiento del talento propio que, en pocas ocasiones retornaba a sus orígenes, o bien, lo hacía después de varios años.

El autor realizó este trabajo con el propósito de registrar una etapa importante de la evolución del proceso de enseñanza musical en el estado de Aguascalientes y su inserción en el desarrollo de la misma en nuestro país, con base en la experiencia de haber compartido buena parte de los esfuerzos de los protagonistas de la implementación y puesta en marcha de este Programa Educativo (PE). Este trabajo integra la historia local de nuestro Departamento al trabajo de investigación “Historia reciente de la educación musical de nivel superior en México”, que se registró ante la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por el Cuerpo Académico UAA-CA-117, con la clave PIE17-1, con el propósito de documentar la historia de las licenciaturas en Música creadas en los últimos treinta años en nuestro país en tres aspectos principales: origen, desarrollo y tendencias (Carbajal Vaca *et al.* 2017: 1).

En este marco se diseñó el protocolo de investigación para documentar *Los diez primeros años de vida de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, cuyo objetivo general fue documentar el trabajo realizado para la puesta en marcha de la licenciatura en Música y sus logros en su primera década. Como objetivos particulares se plantearon: 1) Describir la puesta en marcha del PE y su desarrollo al cumplirse diez años de su implementación; 2) identificar los principales retos que ha enfrentado, sus fortalezas y debilidades así como las tendencias y problemática actual; y 3) reconocer el esfuerzo de los protagonistas de la creación y sostenimiento de la licenciatura en Música de la UAA.

La relevancia de esta documentación consiste en dar a conocer la gestación y desarrollo de la licenciatura en Música, las principales estrategias que se originaron para fortalecer las debilidades, su importancia para la prepara-

ción de intérpretes y educadores musicales, su participación en el desarrollo e incidencia en el panorama cultural del estado de Aguascalientes y estados circunvecinos, para que esté a disposición de futuros profesores y estudiantes.

El trabajo se ubica en el campo de la educación musical y se presenta como un estudio de caso, mediante la investigación documental y etnográfica de la puesta en marcha del programa de la licenciatura en Música de la UAA. Se realizó la revisión de los documentos clave, como los dos planes de estudios de la licenciatura en Música, 2009 y 2017, que han sustentado este programa y se realizaron entrevistas con algunos de los docentes que se encargaron de implementar este PE para recuperar los testimonios de los actores involucrados.

El método de estudio de caso resultó pertinente para esta investigación ya que dio “oportunidad de poder estudiar en profundidad un aspecto de un problema dentro de una escala de tiempo limitada [y de analizar] la interacción de factores y los acontecimientos” (Bell, 2002: 22) presentes durante la creación de la licenciatura en Música.

El origen de la licenciatura en Música: antecedentes y retos

Contextualización inicial

La licenciatura en Música que ofrece la Universidad Autónoma de Aguascalientes es la única opción en el estado para aquellas personas que desean realizar estudios de nivel superior en Música. Se creó el 16 de abril de 2009 ante la necesidad de ofrecer un programa educativo que satisficiera la demanda de profesionales en esta área con capacidad para enfrentar el reto de participar en el desarrollo cultural de nuestro estado que, en los últimos años, ha evidenciado un crecimiento poblacional tal que demanda profesionistas con capacidad para desempeñarse tanto en la rama de la enseñanza musical como de la interpretación para competir con sus similares de otras regiones que vienen a cubrir esta oferta. Según la dinámica de crecimiento de la población del INEGI (2018), la población en Aguascalientes aumentó en 127, 6 mil habitantes entre 2010 y 2015 y la tendencia ha sido a la alza.

A partir de 2014 han egresado siete generaciones de licenciados en Música y en 2016 se hizo una revisión del plan de estudios con la intención de adecuar el programa educativo a las necesidades reales que la demanda del

mercado laboral impone, y de atender también las necesidades y problemáticas sociales (Departamento de Música, 2017).

Para lograr los resultados obtenidos a la fecha, se han implementado herramientas que van desde cursos propedéuticos y diplomados para los aspirantes, de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, tutorías y cursos remediales que, en congruencia con las líneas institucionales, contribuyen a abatir en parte el problema de la deserción temprana y fortalecen el egreso por cohorte generacional y la conclusión de los estudios en tiempo y forma.

También se han puesto en marcha, desde los inicios del programa, actividades académicas que complementan y enriquecen la formación tanto de estudiantes como de los propios maestros. Entre las primeras, están la participación de los estudiantes en la Orquesta Filarmónica (OFUAA) y el Ensamble de Guitarras en su función de grupos representativos de la UAA, en conciertos diversos organizados por las diferentes academias que conforman nuestro Departamento. Otras de las actividades académicas relevantes son el Seminario Permanente del Departamento de Música (SEMPER) y el Coloquio Internacional de Educación Musical a Nivel Superior (CIEMNS) que inició con carácter nacional y que, en sus cuatro últimas ediciones, ha dado muestra de su potencial en el ámbito internacional y de la relevancia que ha ganado en el medio de la educación musical en nuestro país (ver Carbajal Vaca *et al.*, 2018).

Antecedentes: La primera licenciatura en Música en la UAA

El arquitecto y maestro en restauración de sitios y monumentos José Luis García Rubalcava, decano del Centro de las Artes y la Cultura de 2014 a 2019, refiere emocionado que ya en la década de los setenta del siglo pasado (1976-77) se hizo un intento por implementar una licenciatura en Música en la que él mismo participó, y en la que se trató de implementar una “metodología muy innovadora” con marcada influencia de los métodos Dalcroze, Kodály y Suzuki; sin embargo, por razones no documentadas, desapareció del currículo de la universidad. Coincidentemente, en esa época surgió la Escuela de Música Manuel M. Ponce (García Rubalcava, 2017), considerada como uno de los antecedentes inmediatos más importantes de una escuela formal de enseñanza de la música en el estado.

El Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce se creó en 1978, dependiente del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA); sin embargo, desde

1945, la Asociación Enrique M. del Valle había fundado en la misma sede el Conservatorio Manuel M. Ponce tomando en cuenta el crecimiento e interés por la actividad musical en esta ciudad (Cervantes, 2012). Cabe señalar que desde 1942 estaba en operación la Escuela Diocesana de Música Sacra, institución que hasta la actualidad se dedica a la formación de profesionales en el ámbito del Arte Sacro Litúrgico Musical, apegándose a las normas actuales de la Iglesia Católica, mediante un bachillerato en música, cursos sabatinos, iniciación musical y cursos de verano (Popoca, 2021).

Semillero: El Ensamble Real de Jóvenes Universitarios

El maestro José de Jesús Cerrillo López (2017), entusiasta fundador y director del Ensamble Real de Jóvenes Universitarios, desde hace 20 años ha trabajado con jóvenes que cursaban desde secundaria hasta las diferentes carreras de la universidad con la firme intención de encauzar a aquellos que manifestaban inclinación hacia la música, no solamente académica o clásica. Según comenta el maestro Cerrillo –con la anuencia del doctor Antonio Ávila Storer, rector de la UAA (1999-2004), quien lo apoyó para la compra de los primeros instrumentos destinados a la naciente orquesta–, en 1999 inicia sus actividades con alumnos que ya tenían algunos conocimientos. Con el tiempo se integraron otros más, a los que canalizó el maestro con compañeros docentes del Centro de Educación Media o de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, integrando así una verdadera orquesta de cerca de 50 elementos, muchos de los cuales posteriormente siguieron el estudio de la música, en ocasiones emigrando a otras ciudades.

El objetivo de crear el ensamble es que [...] yo estaba formando a algunos alumnos en diferentes instrumentos y era pues, inculcarles la música de concierto con los instrumentos que ellos tocaban como, violín, clarinete, fagot, y entonces empecé a hacer música orquestal con ellos [...] en ese entonces sólo alumnos de secundaria y bachillerato, porque en ese entonces todavía tenía secundaria la Universidad y posteriormente entraron los de licenciatura [...] y en el año 2000 hicimos nuestro concierto de presentación con seis alumnos de secundaria y cuatro de bachillerato, creo, y ya para el siguiente semestre se invitaron a alumnos de licenciatura. Hasta el año 2001, empezó a tener apoyo del rector Ávila Storer, quien fue el que nos apoyó mucho al inicio y consideró

que era muy importante la continuidad de este proyecto del ensamble; y se crearon muchos eventos con diferentes actividades de grupos de aquí de bachillerato, en conjunto de ensamble con ballet flamenco, grupo de Rock, coros [...] de hecho, en 2003 hice la ópera rock “Jesucristo Súper Estrella” uniendo a muchos estudiantes de toda la universidad, incluyendo también a maestros, y pues [...] la finalidad, inculcarles la música orquestal [...] que pudieran elegir el camino de ser músicos y algunos, los primeros que empezaron a egresar del ensamble, pues tenían que salir de la ciudad a hacer sus estudios profesionales, porque no se había ya decidido hacer la carrera de música; y entonces muchos se fueron a hacer sus estudios profesionales a la Universidad de Guanajuato, a la Universidad de Jalapa, a la Ciudad de México, pues que yo recuerdo fueron los primeros que salieron a hacer ya estudios profesionales porque aquí todavía no había licenciatura [...] (Cerrillo López, 2017).

Es interesante mencionar que algunos de los alumnos de la licenciatura provienen del Ensamble Real dirigido por el maestro Cerrillo y, actualmente, se nutre también de otras orquestas juveniles como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Jesús María (Palestra, 2015) creada en el año 2015.

[...] hasta ahorita, me siento muy satisfecho con el proyecto y con orgullo de decir que los alumnos egresados del Ensamble ya son miembros de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes [...] que ya son músicos profesionales otros [...] no nada más en México sino también fuera del país y han ganado premios a nivel internacional [...] (Cerrillo López, 2017).

Cuando en el año 2009, la UAA abrió la licenciatura en Música, muchos de los integrantes de este conjunto cursaron sus estudios musicales en el Departamento de Música de la UAA y ahora son ya egresados que ejercen su actividad con la preparación y responsabilidad que requiere cualquier profesión.

El detonador inicial: el curso “Verano de la Música”

El “Verano de la Música” fue un programa corto que se realizó durante tres veranos previos a la apertura de la licenciatura en Música. Este esfuerzo es, sin duda, un antecedente importante y el detonador inicial de la licenciatura,

pues se pudo comprobar la demanda real de los jóvenes que deseaban realizar estudios formales de música.

En coordinación con dos grandes músicos especialistas en la docencia y composición, los maestros Germán Romero y Javier Álvarez que fungieron como rectores del Conservatorio de las Rosas, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, se puso en marcha un plan para ofrecer a estos jóvenes el anhelado entrenamiento musical, mediante cursos impartidos por docentes de dicha institución que, durante la temporada vacacional, desarrollaron los programas preparados con este propósito. En ese entonces jugó un papel importante el maestro Jorge García Navarro, quien con el beneplácito del rector maestro en ciencias Rafael Urzúa Macías (2005-2010) coordinó las actividades que desembocaron en la creación del programa de la licenciatura en Música, teniendo como punto de partida la experiencia adquirida y los resultados positivos de estos cursos.

Se encontró información en línea sobre el segundo y tercer “Verano de la Música”. El segundo se realizó del 30 de junio al 26 de julio de 2008. Se publicó que estaba “dirigido a aficionados y jóvenes de 14 años en adelante interesados en iniciar una formación en el campo de la música, con un total de 100 horas clase, además de cursos intensivos, talleres, conferencias, charlas, conciertos, actividades especiales” (“Verano de la Música”, 2008). El tercer curso de iniciación se llevó a cabo del 30 de junio al 25 de julio de 2009 (“Verano de la Música”, 2009).

Los inicios y sus actores

La licenciatura en Música se crea ante la necesidad de ofrecer en nuestro estado un programa educativo de música de nivel profesional y como resultado del esfuerzo de varios maestros, entre ellos, algunos pertenecientes a la sociedad civil, miembros de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) y docentes y autoridades de la UAA que, en congruencia con el Modelo Educativo Institucional y siendo la formación del estudiante y su formación humanista e integral su principal razón de ser (MEI, 2006: 6), se dieron a la tarea de atender una demanda importante de la sociedad y, en conjunto, diseñar el programa que, autorizado en abril del 2009, inició en agosto del mismo año.

Con el propósito de obtener la certificación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), en 2015 una

comisión de profesores del Departamento de Música² se dio a la tarea de documentar el desempeño de la licenciatura en Música. El contexto social ya permitía la creación del programa:

Antes de 2009, los jóvenes del estado habían tenido que conformarse con estudios informales mediante cursos aislados, programas cortos, o tenían que emigrar a otros estados para realizar estudios musicales profesionales, por lo que se perdían talentos que podrían haber tenido un destacado desempeño en nuestra sociedad. Existían únicamente dos escuelas orientadas a la formación de músicos profesionales: el Centro de Estudios Musicales “Manuel M. Ponce”, perteneciente al Instituto Cultural de Aguascalientes y la Escuela de Música Sacra de la Diócesis de Aguascalientes. Aunque ambas tenían como propósito la formación musical profesional, ninguna contaba en ese momento con el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública, ni el respaldo de una universidad que avalara sus estudios. Lo anterior había ocasionado que ambas escuelas tuvieran una matrícula escasa e irregular en los estudios profesionales (Documentado por el comité CIEES, 2015).

Durante la administración del doctor Rafael Urzúa Macías como rector de la UAA, se inician las gestiones para la creación del nuevo programa educativo. Entre los principales promotores del proyecto, está quien después se convertiría en el primer decano del Centro de las Artes y la Cultura, el maestro Jorge García Navarro. En una entrevista, García Navarro narra lo siguiente:

Yo era encargado de los asuntos académicos de lo que hoy es el Centro de las Artes y la Cultura, concretamente el doctor Rafael Urzúa después de que la Universidad tuviera una gran trayectoria en la difusión cultural pensó que era adecuada la creación de departamentos [...] carreras académicas que ofrecieran obviamente esas opciones artísticas que la Universidad no venía ofreciendo y que a partir de este proyecto, después de haber generado una serie de eventos ya consolidados [como] Cinema Universidad, Polifonía Universitaria y Farándula, pues él consideró que era momento de dar el paso para la creación de carreras con énfasis en la formación artística y obviamente,

2 La comisión estuvo integrada por: Doctor Raúl Capistrán Gracia, maestro Juan Pablo Correa, maestro Rodolfo Raphael Moreno Martínez y profesor Juan Reyes Unzueta.

pues, la primera que se pensó en este proyecto fue la carrera de Música. ¿Qué hice yo ahí? Bueno, pues yo estuve de coordinador del plan de estudios, invité a varios de los profesores que hoy tienen las diferentes academias que tienen en su carrera y muchos de ellos músicos de la orquesta. Muchos de ellos que tenían especialidad en Música se acercaron y estuvieron integrándose y se formó un comité que se presentó ante la Comisión Ejecutiva [de la cual yo estuve fungiendo como coordinador]; yo no soy músico pero tengo conocimiento en la Universidad de planes de estudio y en este sentido yo fui el primer encargado del Centro de las Artes y pues encabezé esta primera carrera que ofrecía la Universidad y que, de hecho, estuvo ligada con la creación del Centro de las Artes y la Cultura; y se hizo departamento la carrera de Música inmediatamente (García Navarro, 2017).

De acuerdo con lo expresado por el maestro García Navarro, un nuevo centro académico en la UAA, debía estar conformado por lo menos por tres departamentos, así que se creó el Departamento de Música que, junto con el Departamento de Letras y el de Gestión Cultural, conformaron el nuevo Centro de las Artes y la Cultura, al que después se integraron los Departamentos de Artes Escénicas y Cine.

Respecto de la casona que perteneció a la familia Ávila Storer, sitio donde se ubica el Departamento de Música, comenta el maestro García Navarro:

Él [refiriéndose a Ávila Storer] siempre fue un impulsor de las artes, de hecho con él surgió el Ensamble Real de Jóvenes Universitarios. Mis respetos para el doctor Ávila porque el encauce artístico que la Universidad tuvo desde entonces fue gracias a él (García Navarro, 2017).

Dicha casa, de estilo francés, fue construida por el doctor Antonio Ávila Castañeda y terminada en 1925; albergaba una clínica de cirugía mayor que se conservó hasta el deceso del médico en 1942. Posteriormente fue vendida a la Universidad para hacer el Departamento de Música y remodelada para albergar las instalaciones del Departamento de Música entre diciembre de 2009 y junio de 2010. Cuenta con 800 metros cuadrados de rehabilitación y 400 más de obra reciente. Se conservó el estilo chalé de la finca, en boga en Aguascalientes durante la década de los cuarenta y se complementó con una nueva construcción de tres pisos en la parte posterior del inmueble, de diseño

contemporáneo, destinada para aulas de ensayo y clases individuales, principalmente.

El acto de inauguración oficial, con la asistencia de las autoridades universitarias e invitados se llevó a cabo el sábado 2 de octubre de 2010. Durante la semana previa, el maestro Alfonso Moreno había estado realizando un taller con los estudiantes de guitarra de la institución y otros externos que fueron convocados. La semana culminó con un espléndido concierto en el jardín de la casona para celebrar la apertura de las instalaciones (Cervantes, 2012). Así, se dio la cátedra prima que desde entonces adoptó su nombre.

Durante la temporada inaugural de las instalaciones del Departamento de Música se montó en el recibidor una exposición –muy llamativa por cierto– de instrumentos en miniatura, elaborados en maderas de cedro y pino, algunos con incrustaciones de concha o hueso del maestro pintor y escultor Jesús Ramírez.

Para el año 2012, la licenciatura ya contaba con 50 alumnos regulares en tres semestres, 14 de segundo, 24 de cuarto y 12 de sexto y 32 estudiantes inscritos en el curso propedéutico preparándose con miras a presentar examen de admisión para el siguiente ciclo escolar.

Continúa el Maestro García Navarro:

Esta casa fue el arquitecto Carlos Parga el que hizo la adecuación, se le contrató a él. Y entonces él vino cuando estábamos haciendo el plan de estudios con los profesores. Entonces, se hizo la adecuación de la casa o sea que tus profesores que te estoy mencionando que estuvieron en el comité de creación de la carrera también opinaron sobre qué características tenían que tener los espacios en base a como estaba construida la casa; nos gustó mucho que tuvieran cuartitos abajo como para instrumentos [...] digo, para clases individuales. En aquel entonces pues era un hospital, por eso se adaptó. Pero pues todas estas cosas si la universidad dijera –o he escuchado que dicen de llevarse las carreras del campus que están en el centro– pues ok yo se los he dicho a los de cine, siempre se pueden mejorar las cosas, es obvio que siempre que sea mejor vale la pena, pero si va a ser peor eso sí es lo que uno no debe de aceptar porque estas fincas se hicieron exclusivamente para las carreras de arte. Se otorgó el recurso para eso, porque el recurso de música se obtuvo de un proyecto cultural que se metió directamente a la federación, igual los de cine y los de artes escénicas (García Navarro, 2017).

El maestro Julio Vázquez Valls, quien fue designado como primer jefe del departamento de Música comenta:

Más o menos nos empezamos a reunir por octubre de 2008 y finalmente en abril de 2009 se aprobó el actual plan de estudios de la licenciatura en Música [...] Una vez que se hizo, que ya existía el Departamento, se hizo el proceso de votaciones para que pusieran un jefe de Departamento y bueno, quedé yo como jefe de Departamento y me encargué de hacer todo el proceso de la elaboración de todos los programas de materia, junto con los profesores y, por supuesto, la invitación a casi todos los profesores que ahora están ahí. Básicamente la plantilla de los profesores fueron contratados por un servidor excepto ahorita uno o dos que fueron posteriores cuando yo ya no estaba de jefe y bajo las normas y los procesos que indica la Universidad. De esta manera es como participé en la formación de la licenciatura en música.

A la pregunta sobre si se había tomado en cuenta el proyecto realizado años atrás el maestro Julio Vázquez responde:

Sí, por supuesto. Lo que sucede es que en aquel tiempo se hizo un intento de hacer una Escuela de Música, no la licenciatura en Música, eso es importante mencionarlo. Incluso se manejó un modelo Conservatorio porque era un programa básicamente para iniciados o iniciantes, o sea de cero, y que en su mayoría eran niños. Incluso se compraron instrumentos para el sistema de Carl Orff, ya sabes: las marimbas, las flautas, en fin, todos los xilófonos, los instrumentos que se utilizan en [...] el Instrumental Orff. Y pues básicamente se tomó en aquel tiempo como una cuestión de una Escuela de Música casi casi como para los hijos de los profesores y un poco así [...] por supuesto abierto, ¿no? Y en aquel tiempo, si ustedes recuerdan, la Universidad nada más tenía una secundaria. Había secundaria y había preparatoria. Ahora está el bachillerato pero estaba la secundaria. Después cambió nacionalmente: las universidades no tenían ya, digamos, obligación de ofrecer la educación básica y pues todavía hace como unos 8 o 10 años existía la secundaria. En esos espacios es donde se empezó a formar esta escuela. Ahora, con relación a tu comentario de que si se tomó en cuenta, pues se tomó en cuenta en el sentido de que por supuesto que no se iba a hacer de esa manera, por supuesto que estábamos pensando en, como dije al principio de la plática, en que hubiera

un plan de estudios a Nivel Superior que no existía aquí en Aguascalientes (Vázquez Valls, 2017).

El curso propedéutico

Es incuestionable la importancia que tiene para el desarrollo del estudiante la preparación previa al ingreso de los estudios universitarios para obtener el máximo aprovechamiento en la realización de los mismos. A pesar de que existen en el estado escuelas públicas y privadas que ofrecen estudios básicos iniciales al público en general, a menudo resultan insuficientes pues los programas no están diseñados con un sustento pedagógico adecuado, o bien, no corresponden a las necesidades reales para servir de cimiento a una futura preparación profesional. Con esto no estamos diciendo que nuestro programa educativo sea perfecto o el único que tenga validez, más bien se trata de que cada uno de los programas que se ofrecen fuera de la UAA, contienen pocos elementos de cohesión y, por tanto, no cumplen con lo mínimo esperado para poder darles continuidad.

Una contribución importante para subsanar estas deficiencias, será la inserción de los egresados de la licenciatura en Música en este mercado, lo que ya está sucediendo, y que en conjunto con otros profesionales de la enseñanza, que indiscutiblemente los hay, habrán de diseñar planes y estrategias que cubran de verdad los aspectos básicos de la enseñanza musical desde las primeras etapas y estén capacitados para incidir de forma efectiva en la planeación de políticas culturales que beneficien a nuestra sociedad en todos sus niveles.

Un trabajo importante en este sentido se realizó en los inicios de la licenciatura en Música, al implementarse el curso propedéutico. Inicialmente se planteó con una duración de un semestre, después de un año y luego de dos. Cabe mencionar que, en su momento, fueron los propios maestros del departamento de Música los que diseñaron los programas de estos cursos iniciales, con lo que se garantizaba la coherencia, la continuidad y la adecuada inserción en el programa de la licenciatura para quienes acreditaban estos cursos. Posteriormente, egresados de la licenciatura participaron como docentes en los diplomados. Algunos de los estudiantes que iniciaron su formación en el curso propedéutico y egresados de la licenciatura laboran como docentes en el departamento de Música, lo mismo que en otras escuelas de nivel medio, lo que podría ser un indicador de éxito de estos programas iniciales.

Los diplomados en Música

Al curso propedéutico, durante el periodo 2015-2017, siguió la implementación en el departamento de Música de la UAA de sendos diplomados: 1) Fundamentos de la Música, y 2) Técnica e interpretación Musical, que tenían la finalidad de contribuir a la enseñanza y a la difusión de la música entre la sociedad en general y, en particular, ofrecer a los aspirantes a ingresar a la licenciatura en Música que se imparte en este departamento, un programa de estudios que les permitiera el acceso a estudios musicales formales y una preparación con los elementos básicos indispensables para presentar y acreditar satisfactoriamente el examen de admisión a dicha licenciatura.

Estos diplomados se diseñaron ante la necesidad de formalizar un proceso de preparación que se propuso cuando se detectó que no todos los aspirantes contaban con el perfil esperado para poder ingresar a la misma y que presentaban debilidades importantes en su formación. Primeramente se crearon e implementaron los cursos propedéuticos, expuestos anteriormente que, a pesar de ser impartidos por los mismos docentes de la licenciatura, no contaban con el reconocimiento institucional. Mediante la creación de los diplomados en Música, se formalizó la preparación de los estudiantes para su presentación del examen de selección, y a la vez se extendió el beneficio de estos cursos a toda persona del público en general que estuviera interesada en formarse musicalmente. Al término de cada diplomado, la Dirección General de Difusión y Vinculación de la propia Universidad extendía un documento oficial.

Refiriéndose a las tendencias de profesionalización, en la propuesta para la presentación de los diplomados en Música encontramos:

En la mayoría de países de Norteamérica y Europa, la formación musical pre-universitaria posee una estructura formal que se extiende, sin interrupción, desde preescolar hasta el bachillerato. En la medida en que ésta se vuelve más especializada, los estudiantes tienen acceso a cursos electivos o programas preparatorios de mayor profundización, como sucede con otras disciplinas del conocimiento una vez se alcanza el nivel medio superior. En México existe un currículo de educación musical de preescolar a secundaria, de características similares, el cual fue producto de la Reforma Integral de la Educación Básica. Sin embargo, su creación es reciente y aún se encuentra en período de prueba. En cuanto al nivel medio superior, equivalente al Diplomado en Fundamen-

tos Musicales que aquí nos compete, en el país aún no existe una iniciativa de unificación de un currículo musical, lo que conlleva retos importantes para la profesionalización de los músicos [...] (Reyes Unzueta y Guzmán Portal, 2014).

Por cuestiones de tipo económicas y administrativas, en agosto de 2017 ya no se ofrecieron estos diplomados, cortando así de raíz lo que se puede considerar una puerta de acceso importante a los estudios musicales de nivel profesional.

Viendo el desinterés de la administración de la universidad por apoyar la conveniencia de que la propia institución provea la preparación previa a los estudiantes para su ingreso a la licenciatura, en conversación con el maestro César Guzmán, quien ha sido uno de los principales protagonistas en la implementación y desarrollo de los cursos preparatorios y de las cátedras de solfeo y entrenamiento auditivo, materias en las que se aprecian las mayores carencias de los estudiantes, se llegó a la conclusión de que no tiene sentido suspirar por una preparación que por ahora no tiene la población estudiantil que aspira a ingresar a la licenciatura, sino trabajar de forma más efectiva en ofrecer la preparación necesaria para que puedan solventar los requerimientos que imponen los estudios profesionales de música. Muestra de esta reflexión es la siguiente conversación entre los maestros Juan Reyes (JR) y César Guzmán (CG):

CG: [...] siempre desde mi punto de vista, creo que lo que hace falta, si bien es lo que ya estuvimos diciendo hace rato cómo mejorar el nivel, también falta que las escuelas se adapten a la realidad de su entorno en el más amplio sentido, desde la propuesta de educación musical que puede ofrecer hasta reconocer que en cierto lugar solamente se llega a tener ciertos conocimientos de música y hay que trabajar con ello, o sea no se puede partir de lo que no es real sino más de lo real; entonces si en la medida de lo posible se puede construir, pues adelante; pero si no se puede construir pues, pienso yo que es ver qué es lo que tenemos y con eso trabajar. Eso sería, por un lado, aprovechar esta especie de desorganización en el sentido de que no hay nada que diga que tú tienes que tener este nivel para hacer licenciatura y para que terminen deben de tener éstos, o sea suena alarmante, suena mal pero es real, es decir, tú no tienes el mismo nivel cuando terminas en cierta escuela, en cierta entidad en el país que cuando terminas en el mismo tiempo en diferente escuela, porque los maestros son distintos, porque sus formaciones

son distintas y porque las cosas materiales y las cosas intangibles con las que cuenta cada institución son diferentes.

JR: Lo que estás diciendo es que, ¿aquí habría que ponerse metas propias?, es decir no tratar de compararse con ninguna otra escuela y que estén en condiciones con el material que se cuenta. Pues es muy interesante, ¿no?, ser más realista. No pretender compararse con escuelas europeas o americanas porque a lo mejor ése es un error que uno siempre comete, porque ahora cuando tienen mucha información que llega por internet y ve uno cierto tipo de músicos que están haciendo algunas cosas pero están en otro contexto, ¿no? y no se puede uno comparar.

CG: Sí, qué bueno que lo mencionas porque sí, comparar en un sentido malo o frustrante pues, no, pero comparar en el sentido de qué me falta y qué más puedo hacer, pues claro, ¿no? Uno puede enriquecerse de muchas cosas que se ven, que se saben a través de los medios de comunicación, pero siempre sin abandonar los pies de la tierra de: estoy en este lugar, con esta gente, con esta institución y qué es lo que podemos hacer [...] (Guzmán Portal, 2019).

Este diálogo es coincidente con una de las conclusiones a las que han llegado los integrantes del Cuerpo Académico UAA-CA-117: “Es urgente poner en la mesa de discusión de las diversas instituciones en el país el análisis de las metas reales de formación musical que pueden ser alcanzadas mediante modelos universitarios híbridos para diseñar currículos pertinentes sin que esto implique comprometer la calidad educativa” (Carbajal Vaca *et al.*, 2017: 9).

El primer plan de estudios 2009

En el documento del plan de estudios 2009 aprobado por el H. Consejo Universitario aparecen como profesores participantes: Daniel Eudave Muñoz, Enrique Luján Salazar, Jorge Ávila Storer, Dahlia Leyva Jones, Jorge Alberto Alcántara Román, Silvia Alba Roa, José de Jesús Cerrillo López, Jorge Orlando Espinoza Roque; como asesores externos: Javier Álvarez Fuentes, Julio Vázquez Valls, quien después fue designado como primer jefe del departamento de Música y Néstor Vázquez Bernal; y como empleador: Martha Angélica Rangel Jiménez (PE, 2009).

El perfil de egreso del programa educativo quedó definido en el plan de estudios como: “Un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que el estudiante desarrollará en los ámbitos de la ejecución musical, las industrias del entretenimiento y la comunicación, la docencia y la promoción de la cultura” (PE, 2009).

Congruentemente con la misión institucional, el plan de estudios propone objetivos encaminados a lograr que los alumnos reciban una formación integral, a través de materias que le otorgan conocimientos, habilidades y valores para su desarrollo profesional, y complementariamente con actividades y programas institucionales de Formación Humanista, Servicio Social, Prácticas Profesionales, Fomento a las Lenguas Extranjeras (CIEES, 2015).

Visión

Sobre las fortalezas que veía ante este proyecto, el maestro Julio Vázquez Valls comenta:

[...] todo esto se pensó por la situación de que lo que se iba a incluir era básicamente para formar el área de ejecutantes, el área también de profesores y se pensó también en que hubiera una instrucción previa, una especie de propedéutico y que hubiera posgrados. Entonces en los posgrados ya iba a tocarle meter lo de musicología y otras áreas, sí se pensó más bien de esa manera [...] Bueno la primera fortaleza es que existiera, es decir, a Nivel Superior, que aún no existía. La segunda que abarcaba [...] bueno aquí hay una Orquesta Sinfónica, que hubiera un campo laboral importante, que se pudieran manejar tanto para escuelas primarias como para escuelas básicas, como para ejecutantes dentro de los grupos orquestales, hay una banda también sinfónica. Y de grupos en general. Y el manejo de nuevas tecnologías, que por lo menos cuando se hizo este modelo no se utilizaba mucho en los programas educativos. Otro campo, la parte, digamos de las materias de pedagogía musical. Conjuntos de cámara, que no utiliza en muchos de los programas. Y las prácticas orquestales; ésas veo yo que han sido algunos aspectos interesantes y que han podido sopesar la parte que es un poco también pesada de, tú lo sabes, de la música como la parte teórica y todos esos aspectos. Y que pudiéramos, además, ofrecer el Nivel Superior de manera regional, porque pues ahorita nada más en

Zacatecas y básicamente [...] por ejemplo, en San Luis Potosí no había nada, en esta área, ¿no?, que pudiéramos aportar (Vázquez Valls, 2017).

Y sobre las posibles debilidades:

Pues la única debilidad, digo, obviamente nosotros al hacerlo, pues no veíamos debilidades porque tratamos de hacerlo lo más amplio posible. Pero sí en el sentido de que no nos permitían hacer un programa que rebasara los 5 años, los diez semestres. Y tú sabes que para una licenciatura, por ejemplo, la mayoría de las Escuelas de Música son de [...]

OS: ¡10 años! [Respondió la entrevistadora]

Durante la entrevista, el maestro Julio Vázquez, quien conoce la historia de la carrera desde sus inicios por haber sido fundador y primer Jefe de Departamento, se explayó en sus comentarios –algo que agradecemos profundamente– ofreciendo todos los pormenores relacionados con la puesta en marcha del departamento de Música.

En su narración refiere, por ejemplo, cómo en un principio se había pensado en una carrera de por lo menos ocho años y cómo tuvo que verse reducida a cinco, que es la norma máxima permitida para los nuevos programas universitarios. Esto significó que algunos semestres quedaran un tanto sobrecargados de materias teóricas, situación que se corrigió en la primera revisión del plan de estudios (2017). Habló también del interés por realizar un curso preparatorio o propedéutico y cómo esta idea, a pesar de haberse implementado con excelentes resultados, tuvo que ser desechada por problemas administrativos relacionados con la contratación de los maestros, ya que se pretendía que fueran los mismos que impartían clase en la licenciatura para asegurar la continuidad y cómo esto no fue posible debido a las políticas contractuales de la Institución. Resulta muy interesante cómo el maestro Vázquez resaltó lo complejo que resulta la selección de tal o cual materia, ya que esto necesariamente impacta en el tiempo dedicado a cada semestre y el análisis exhaustivo que exige dicha selección de materias que deberían integrarse al currículo en aras de ofrecer una preparación de calidad dentro de las limitaciones que impone el esquema universitario.

Retos y problemáticas

La experiencia adquirida por el maestro Julio Vázquez durante su trayectoria con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, así como su amplia trayectoria en la enseñanza de la música, le dieron la confianza para enfrentar el riesgo que conlleva un proyecto de esta naturaleza.

Actualmente, no se abre un programa educativo por capricho o decisión de una sola persona. La normatividad institucional prescribe un análisis minucioso y detallado de la pertinencia de dicho programa, así que al preguntar al maestro Julio Vázquez si se hicieron estudios previos a la apertura de este programa educativo, responde enfático:

Sí, por supuesto [...] hubo un estudio de mercado e incluso se hicieron entrevistas con el IEA [Instituto de Educación de Aguascalientes] con el ICA [Instituto Cultural de Aguascalientes] y había dos escuelas: la escuela de música Manuel M. Ponce y los talleres que tienen en la Casa de la Cultura. Había otra escuela también, Los Arquitos, desconozco si todavía sigue y también a nivel regional. De hecho, yo fui uno de los que me encargué de analizar siete planes de estudios, básicamente, según recuerdo fue el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el de la Universidad de Guadalajara, el de la Universidad Veracruzana y el Conservatorio Nacional Superior de Música (el Nacional), el de Guanajuato [...] en fin, siete programas educativos. Los analicé y más o menos vimos las coincidencias, las fortalezas y las debilidades desde nuestro punto de vista de cada uno y basándonos en eso fue que detectamos la falta de algunos aspectos pedagógicos para que los estudiantes o los egresados salieran con más herramientas en este campo [...] y la falta en algunos casos de conjuntos de cámara, prácticas orquestales, de algunas de nuevas tecnologías [...] por eso es que en este programa se metieron muchas de esas materias que en ese momento consideramos que eran importantes incluirlas y que se estaban [...] digamos, se empezaban a ofertar más como unos cursos adyacentes a los modelos educativos que había en ese momento. Hay que resaltar que las instituciones de educación básica, media y superior, además de ser promotoras potenciales de vocaciones musicales, son, sobre todo, una fuente de trabajo para los egresados de una licenciatura en Música. Fue necesario entonces,

certificar la posibilidad de inserción de los profesionistas egresados de esta carrera en el ámbito laboral. Con este propósito se contrataron los servicios de la Unidad de Negocios, que identificó y convocó a expertos e informantes clave de cada ámbito laboral factible en que los egresados de esta carrera pudieran desempeñarse y a quienes se les invitó a participar en el grupo focal a principios del mes de enero 2009. Este grupo estuvo conformado por los responsables de diferentes empresas privadas, medios de comunicación, responsables de orquestas y escuelas de música y los titulares de instituciones públicas en la rama del turismo, cultura y educación, con el fin de obtener, contrastar y complementar información obtenida a través de entrevistas y de otras fuentes de información consideradas por el mismo comité de diseño que ya se había conformado con el propósito de diseñar el plan de estudios de la licenciatura en Música (Vázquez Valls, 2017).

Esta investigación a través de entrevistas, fue decisiva para la toma de decisiones: “En esta magna entrevista se confirmó el decidido interés del sector productivo por esta licenciatura y se precisó el perfil del futuro egresado para poder ser integrado al mercado laboral” (CIEES, 2015).

Hablando de las expectativas que se tenían para los alumnos al término de la licenciatura, Julio Vázquez comentó:

Bueno, básicamente que tengan un desempeño en un campo laboral. No necesariamente que sean concertistas, digamos consumados [...] porque una licenciatura es, al terminar una licenciatura, el inicio de una trayectoria de alto nivel, pero cuando menos que tengan un desempeño bueno; primero que puedan conectarse con los posgrados eso es importante, y que de alguna manera puedan desempeñarse en un campo laboral. La docencia es uno y la ejecución otro. Quiero decirte que por lo menos ahorita, de los egresados, el 80% está laborando en el campo musical, algunos de ellos son profesores de la misma licenciatura. Tenemos el caso de Aarón [Jaimez], Astrid [Camarena] que tú los conoces [...] Rocío Varela también. Y ya hay dos egresados que están en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, hay otros que están en otras orquestas, otros que están dando clase incluso hasta particulares, de hecho ya con las herramientas necesarias para poder lograr [...] yo creo que el 80% ya está [...] algunos hasta en proyectos infantiles, por ejemplo, en el caso de Jesús María

ahí por lo menos hay entre 6 y 8 estudiantes, algunos egresados y otros siguen estudiando y ya están dando clases ahí en el proyecto de Jesús María [...] en Esperanza Azteca hay dos. Sí está más o menos como en un 80% y creo que me voy bajo, pero yo estoy muy contento de saber que sí han encontrado, digamos, un camino en el campo laboral. Tal vez en el caso de los guitarristas sí sea un poquito más difícil, pero ustedes tienen la ventaja de salir a flote de un montón de formas, sobre todo de [...] luego como que se desarrollan en campos, así como [...] de la docencia, de la investigación, de la teoría y una serie de cosas (Vázquez Valls, 2017).

Cabe mencionar, que de acuerdo con el plan de estudios 2009, el diseño incluía una variedad de funciones que podría realizar el egresado:

- a) Músico instrumentista. Como ejecutante solista de su instrumento o miembros de las diversas agrupaciones musicales, ofreciendo conciertos profesionales, conciertos didácticos y amenizando eventos culturales y sociales.
- b) Docente. Desempeñándose como profesor de música en diferentes instituciones educativas públicas y privadas, así como de manera particular en los diferentes niveles que comprende la formación musical.
- c) Gestor Cultural. Diseñando y promoviendo sus propios proyectos musicales considerando aspectos publicitarios, de imagen, presupuestales, derechos de autor, entre otros, para el mejor desenvolvimiento en su ejercicio profesional.
- d) Producción en medios de comunicación y campañas publicitarias. Sirviéndose de sus conocimientos en nuevas tecnologías podrá trabajar musicalizando, componiendo y colaborando musicalmente en diferentes producciones comerciales y culturales, en estudios de grabación, de audio y vídeo.
- e) Producción y manipulación digital de documentos musicales. Utilizando diferentes programas computacionales podrá escribir y editar partituras para solistas, agrupaciones musicales y para cualquier músico que lo requiera.
- f) Compositor y arreglista. Creando obras inéditas que acrecienten el repertorio, o bien, arreglando obras ya escritas respondiendo a diferentes exigencias musicales.

- g) Analista y crítico de la música. Para comprender mejor al compositor o a la obra en su estructura, estilo y en su contexto realizando una interpretación más fiel del texto musical. Además, podrá generar una opinión profesional que pueda orientar al público, pudiendo ser difundida en diferentes medios escritos o electrónicos (PE, 2009).

El desarrollo de la licenciatura en Música: los diez primeros años

Rediseño del plan de estudios 2017

Aunque en la práctica profesional el músico profesional está obligado a realizar por lo menos dos o más de estas actividades, en la revisión del plan de estudios se determinó la conveniencia de reducir los ámbitos de desempeño principalmente a dos: Interpretación y ejecución musicales, y docencia (PE, 2017), aun cuando las herramientas adquiridas durante su formación, le permitirán al estudiante acucioso desempeñar eficientemente las funciones descritas en el viejo plan.

Independientemente de que la revisión y, en su caso, la actualización del plan de estudios de todos los programas educativos de nuestra universidad es una necesidad real, la revisión de los programas de materia se lleva a cabo en cada ciclo escolar para asegurar la correlación entre los contenidos y objetivos de cada materia, y la correcta aplicación de los mismos realizada por los profesores, siempre respetando la libertad de cátedra y bajo la supervisión de las academias correspondientes y el jefe del Departamento en apego al Reglamento General de la Docencia.

La evaluación de los aprendizajes es una función que compete tanto a los profesores como a los estudiantes. De ahí que se considere como parte integral y continua de los procesos de aprender y de enseñar. La evaluación da cuenta del logro de los objetivos educacionales y es instrumentada en distintos momentos del proceso educativo: evaluación diagnóstica, procesual y sumativa, lo que permite al profesor no sólo hacer juicios sobre el desempeño de los estudiantes sino contar con elementos para reorientar el proceso de enseñanza, hacer mejoras que conduzcan al logro de los propósitos educativos, y permite además, identificar ajustes potenciales a los objetivos del currículo y detectar deficiencias en las prácticas mismas de evaluación [...] El Comité de Revisión

coordina la realización de estudios previos para fundamentar los cambios y mejoras a un programa académico, así se detecta la opinión de empleadores, profesores, alumnos, ex alumnos y asesores expertos, la satisfacción y experiencia de los egresados, las principales tendencias de la profesión, los avances en el campo del conocimiento a nivel internacional y nacional, las nuevas aplicaciones tecnológicas en el sector, los resultados de la aplicación del examen de egreso correspondiente, así como las recomendaciones de los organismos de evaluación y acreditación, por mencionar los elementos más relevantes que se toman en cuenta en los estudios efectuados (CIEES, 2015).

En la revisión del plan de estudios 2017, se hace énfasis en un aspecto de importancia trascendental para la licenciatura en Música:

Los docentes del departamento de Música han cumplido con el firme compromiso de educar jóvenes mexicanos que están definiendo su vocación de músicos profesionales. Esto ha representado un reto importante en nuestro país, ya que, en general, la educación básica no promueve la construcción de destrezas, habilidades y conocimientos básicos que le permita a cualquier joven optar por un lugar en programas de formación profesional en música. Es por esto que todos los programas de prestigio en el país cuentan con niveles previos como bachilleratos en música, técnicos universitarios o programas propedéuticos escolarizados de tres años de duración, articulados por necesidad con los programas de licenciatura que oscilan entre 4 y 5 años (Plan de estudios, UAA 2017).

A pesar de que:

[...] los docentes y directivos del departamento de Música y del Centro de las Artes y la Cultura han puesto todo su esfuerzo en crear un nuevo plan de estudios que solvete esas deficiencias y que, gracias a la colaboración de los departamentos académicos de apoyo, se ha integrado de una manera equilibrada, dando un espacio justo a la preparación estrictamente disciplinar, con el fin de llevar las competencias musicales de los recién egresados del sistema educativo mexicano a un nivel profesional, en el transcurso de cinco años (PE, 2017).

Es un hecho que no todos los aspirantes a la licenciatura llegan con la preparación mínima requerida y enfrentan problemas al cursar algunas de las materias básicas del programa educativo. El rediseño del plan de estudios marca una etapa importante en la vida de la licenciatura en Música, pues es el momento de hacer una evaluación real de los logros y de las acciones que se pueden tomar para adecuar un programa del cual se tienen muchas expectativas a la realidad.

Desde su implementación, en nuestro programa educativo se detectó una carga elevada de clases presenciales que excedían los requerimientos de la licenciatura. Aunado a eso, la asignación de créditos para materias como Instrumento principal, Piano complementario y Música de cámara no reflejaban el número considerable de horas de estudio diario, por lo que se vio la necesidad de buscar soluciones que permitieran al estudiante su propia administración del tiempo de manera individual e implementar en algunas clases teóricas, estrategias de proyectos grupales como el proyecto radiofónico Ventana al Sonido, que les permitan aprovechar el tiempo en clase para labores que incidan en el aprendizaje autónomo del estudiante.

El uso de la plataforma Aula Virtual y de las tecnologías también ha sido de gran ayuda para la correcta gestión de los tiempos y refuerzo de los aprendizajes. Esto ocasionó una reflexión profunda durante la revisión del plan de estudios que llevó a la redefinición de las funciones a realizar por el egresado de la licenciatura y a la reducción de algunas horas presenciales en beneficio de la práctica instrumental. Una modificación importante consistió en eliminar en lo posible la seriación de algunas materias, lo cual es una tendencia institucional.

Otra discusión importante giró en torno a la disminución de las horas destinadas a la materia de Piano complementario en beneficio de materias dedicadas a la pedagogía, por considerarse una necesidad real la preparación de los estudiantes en esta área. En buena medida, una eficiente inserción en el mercado laboral dependerá de las habilidades enfocadas a la enseñanza de la música que adquieran. Es oportuno comentar que también se discutió ampliamente la pertinencia de reducir el tiempo semanal dedicado al instrumento, llegando finalmente a la conclusión de que éste es uno de los más importantes beneficios de nuestro programa y que hace la diferencia con muchos más en nuestro país que no disponen de la dedicación necesaria para la materia de instrumento; situación ocasionada muchas veces por la alta demanda. También se tomaron en cuenta datos e indicadores de estudios de salida, de desempeño

a egresados y empleadores, índices de eficiencia terminal internos y las recomendaciones emitidas al respecto por los evaluadores de CIEES, que otorgaron en la evaluación del año 2015 la más alta calificación para nuestro programa.

Actualmente el departamento de Música asume varios retos curriculares, tres de ellos son: “1) formar músicos en el contexto universitario, 2) comprender el currículo departamental, 3) investigar, difundir, vincular e internacionalizar” (Carbajal Vaca *et al.*, 2017: 2).

Al cumplirse los primeros diez años de la licenciatura en Música, se hace evidente el sustento que da al departamento de Música la elección de una planta docente de gran experiencia y firmes convicciones.

[...] el programa educativo de la licenciatura en Música se ha venido consolidando gracias al esfuerzo tanto del personal académico que imparte clases, entre los que se cuentan profesores de tiempo completo y medio tiempo, quienes forman la base medular y profesores de asignatura quienes teniendo una práctica profesional externa aportan las ventajas de la actualización y vinculación con el ámbito laboral. Además, todos los profesores tienen la posibilidad de participar gratuitamente en los cursos de actualización y formación docente que ofrece el departamento de Actualización Académica y otros que se imparten institucionalmente, entre los que se cuentan clases magistrales, conferencias, Seminario Permanente del departamento de Música y Coloquio de Educación Musical a Nivel Superior. (CIEES, 2015).

Desde su creación, los contenidos de los programas de materia incluyen actividades de vinculación con la sociedad, ya que el licenciado en Música debe ser, por la naturaleza de su actividad, un individuo con capacidad para incidir socialmente de forma positiva, realizando propuestas que tengan alto beneficio social y que contribuyan, en lo posible, de manera significativa a aliviar los altos niveles de estrés que afectan a la sociedad moderna y a la promoción de los más altos valores humanos. Por ello, su participación en presentaciones, recitales o programas culturales dentro y fuera de la comunidad universitaria, tiene un alto sentido para su formación y se procura realizar estas actividades de forma regular y con una participación activa y responsable. Para ello, se programan cotidianamente tanto eventos semanales que incluyen presentaciones de los alumnos, como algunas clases magistrales de gran relevancia, en donde se tiene la oportunidad de convivir y conocer de manera directa el quehacer artístico de

personalidades del medio que han destacado y que están deseosos de compartir con estudiantes y maestros sus experiencias y logros profesionales.

La creación artística en la licenciatura en Música es una labor cotidiana. En los procesos de enseñanza y aprendizaje, se refleja particularmente en los productos de las materias del área de Interpretación Musical y en la optativa de Composición. Sin embargo, hay también un trabajo significativo en materias teóricas que contienen unidades de composición estilística, como Armonía, Contrapunto, Armonía Moderna y Armonía Contemporánea, así como en las materias de Tecnología Aplicada a la Música. En cuanto a la producción artística de nuestros docentes, se ve reflejada principalmente en el área de ejecución musical, debido a que el principal objetivo de la licenciatura es “formar profesionales con una preparación académica musical que les permita desempeñarse con calidad en la ejecución del instrumento de su especialidad”, por ende, es el perfil de la mayor parte de nuestros maestros. A excepción de los maestros de guitarra, arpa y piano, todos los docentes son miembros de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) y, algunos, pertenecen a grupos de cámara de renombre local, nacional e internacional, como es el caso de los maestros Orlando Espinoza y Sergio A. Carrillo, integrantes del Cuarteto de Cuerdas José White [...] (CIEES, 2015).

Durante estos diez años se han desarrollado diversos proyectos como son la Orquesta Filarmónica de la UAA, el Ensamble de Guitarras y el programa radiofónico Ventana al Sonido, en los que participan los estudiantes poniendo en práctica las destrezas y habilidades adquiridas en sus estudios y que para los avanzados son parte del currículo; sin embargo, todos los estudiantes pueden participar desde su ingreso a la licenciatura, una vez que manifiesten su deseo de hacerlo y demostrando que tienen las aptitudes necesarias.

El desarrollo de la licenciatura en Música: Los proyectos

La Cátedra Alfonso Moreno³

La inauguración de las instalaciones del departamento de Música fue un acontecimiento de especial relevancia, no solamente para el departamento mismo sino para toda la Universidad. En un inicio, la licenciatura ocupó provisionalmente la casa de Juan de Montoro 227, que posteriormente fue sede de la licenciatura en Artes Escénicas. Ya concluida la remodelación de la actual finca en la calle Álvaro Obregón 419, a principios del segundo año de vida de la licenciatura, se programó la tradicional “Cátedra Prima”. Por gestión del maestro Julio Vázquez, se invitó al guitarrista Alfonso Moreno, originario de Aguascalientes y radicado en Xalapa, Veracruz, a compartir su experiencia con la incipiente comunidad académica de nuestra escuela. Al maestro le había sido otorgada un año antes la medalla Manuel M. Ponce, reconocimiento que hace el gobierno del estado; al recibirla comentó que se sentiría muy complacido de crear una gran orquesta de guitarras en Aguascalientes.

Con ese antecedente, la propuesta para la cátedra inaugural tuvo una respuesta favorable por parte del maestro quien, entusiasmado, propuso hacer no una conferencia, sino un taller de una semana donde los jóvenes guitarristas –que para las dos primeras generaciones ya eran siete– pudieran hacer un trabajo verdaderamente orquestal. Además, se invitó a participar a otros guitarristas de la región conformando así un espectacular conjunto de cerca de treinta integrantes provenientes de los estados vecinos de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, que se unieron a nuestros estudiantes y a otros jóvenes de nuestra localidad. Aquella fue una semana de intenso trabajo, pues el maestro Moreno para entonces contaba más de treinta años de haber creado el Ensamble de Guitarras de la Universidad Veracruzana y la Orquesta de Guitarras de Xalapa, además de conjuntos similares en Nuevo León y otros estados, por lo que la exigencia fue máxima para obtener un resultado de gran nivel.

3 Alfonso Moreno (1949), es un guitarrista nacido en Aguascalientes, radicado en Xalapa, Veracruz. Es catedrático de la Universidad Veracruzana, ganador del Concurso de la RTF de París en 1968, fundador del Ensamble de Guitarras de la UV y de la Orquesta de Guitarras de Xalapa y *Doctor Honoris Causa* por la Universidad Veracruzana. En más de cincuenta años de carrera, ha ofrecido conciertos en todo el mundo y participado como solista de importantes orquestas dentro y fuera de nuestro país. Ha interpretado y grabado los conciertos para guitarra y orquesta más importantes del repertorio.

El resultado fue verdaderamente de excelencia. El sábado 2 de octubre de 2010, al concluir un fraternal encuentro guitarrístico se presentó ante las autoridades universitarias, la comunidad académica y la sociedad en general, un magnífico concierto en el que se interpretaron dos arreglos de obras emblemáticas del repertorio de música mexicana de concierto, como son el Huapango de Moncayo y los Sones de Mariachi de Galindo que, en arreglos para orquesta de guitarras, resultaron de gran impacto.

La entusiasta participación de nuestros estudiantes dejó una grata impresión en el director; al año siguiente se repitió la experiencia en la ciudad de San Luis Potosí y a lo largo de estos diez años se han propiciado colaboraciones con estudiantes de guitarra de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. Un par de años más tarde, el maestro Moreno invitó a una de las participantes en ese primer encuentro a una importante gira por la República Popular China, lo que nos habla del gran desempeño de algunos de nuestros alumnos. No está de más mencionar que dicha experiencia fue la semilla que germinó posteriormente en el Ensamble de Guitarras de la UAA.

Y así quedó instituido el nombre del reconocido intérprete, a una cátedra que año con año se presenta en el departamento con el afán de brindar reconocimiento a grandes personalidades, convocadas para compartir su sapiencia y experiencia y tener la oportunidad de acercar a nuestra comunidad a lo más excelso del quehacer musical contemporáneo de nuestro país.

Mencionar la trayectoria de cada uno de los invitados a esta cátedra resulta fuera del propósito de esta breve reseña, baste mencionarlos con nuestro más sincero agradecimiento por haber tenido la gentileza de aportar su pasión por el ejercicio profesional en beneficio de nuestra comunidad.

Personalidades invitadas a impartir la cátedra “Alfonso Moreno” de 2011 a la fecha:

- 2011, Mario Lavista, compositor
- 2012, Manuel de Elías, compositor, director de orquesta
- 2013, Raúl Vergara, percusionista
- 2014, Román Revueltas, violinista y director de orquesta
- 2015, Sergio Cárdenas, director de orquesta
- 2016, Juan Manuel Arpero, trompetista
- 2017, Javier Álvarez, Compositor
- 2018, Rodrigo Nefthali y Tempus Fugit, Guitarrista
- 2019, Wilfrido Terrazas, flautista.

Semana de la Música

Los dos ámbitos principales del plan de estudios de la licenciatura en Música son, como ya se ha dicho, la preparación de intérpretes de un alto nivel y la formación de docentes comprometidos con la enseñanza de la música. Más allá de lo que se pueda aprender en las aulas, un aprendizaje relevante se logra de las vivencias reales de quienes ya están dedicados a estas dos actividades, que conllevan además, la difusión de su quehacer tanto en el aula como en los escenarios pequeños y grandes y la divulgación de sus descubrimientos producto de las investigaciones que van desde simples procedimientos hasta de procesos complejos que surgen como consecuencia lógica de la dedicada búsqueda de la excelencia.

Compartiendo se aprende, es por esto que, desde los inicios, se ha promovido la presentación de recitales, conciertos y conferencias en nuestro departamento para acercar a estudiantes y maestros a los procesos de desarrollo de la música dentro y fuera de nuestro país.

En un principio se organizaron encuentros y ciclos de actividades anuales en ocasiones como el marco de la cátedra Alfonso Moreno, insertos en lo que se llamó Festival de las Artes, en el que participaban los diferentes departamentos que conforman nuestro Centro. A partir del año 2014 este encuentro derivó en una semana dedicada específicamente a la música. Se vio la conveniencia de que esta semana sirviera también de acercamiento para los jóvenes que ingresan a la Universidad como una forma de ofrecer un panorama de lo que se espera sea en el futuro su actividad principal. En el transcurso de estos diez años se han presentado intérpretes de casi todos los instrumentos en calidad de solistas y en conjuntos de música de cámara. En varias ocasiones la Orquesta y el Ensemble de Guitarras se han visto beneficiados con las valiosas enseñanzas de nuestros invitados. También ha sido de gran relevancia la presencia de compositores que en talleres y charlas han hecho aportaciones significativas para el desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes y las conferencias y clases magistrales han permeado en la ampliación del conocimiento y asimilación de los más variados recursos necesarios para la vida profesional. Cabe destacar lo valioso que es también para los profesores, acercarse a información tendiente a la superación y mejoramiento tanto de su actividad académica como interpretativa.

A partir de entonces se ha consolidado la Semana de la Música como un gran escenario en el que se han presentado artistas y catedráticos locales y nacionales, de las más diversas especialidades, Resulta interesante recordar que, fruto de estos encuentros con los especialistas, tanto la doctora Susana Carbajal como el doctor Raúl Capistrán, después de haber visitado nuestro departamento en diferentes ocasiones, fueron invitados a integrarse a este proyecto, logrando así la conformación de un cuerpo académico que nos enorgullece y ha hecho aportaciones muy valiosas a nuestra comunidad.

Orquesta Filarmónica de la UAA (OFUAA)

El maestro Julio Vázquez Valls ha sido director y coordinador del proyecto de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que, en sus inicios se llamara Orquesta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Está integrada desde su aparición en 2011 por estudiantes y maestros del departamento de Música y reforzada por invitados externos de otras instituciones similares para cumplir con las dotaciones necesarias que, en muchos casos, son necesarias para la interpretación de las obras sinfónicas representativas del gran repertorio orquestal. Este proyecto tiene como finalidad principal:

[...] fomentar el gusto por la música académica entre la comunidad universitaria, fortalecer el desarrollo de los estudiantes de música como ejecutantes dentro de una orquesta y pretende vincularse con otras instituciones para que sus estudiantes tengan un grupo donde efectuar sus prácticas orquestales, además de proyectar los valores artísticos institucionales (Vázquez Valls, 2016).

La Orquesta tuvo su debut en noviembre de 2011 dentro del Festival de las Artes en el auditorio “Dr. Pedro de Alba” y fue dirigida por Javier González. Como grupo representativo de la Universidad ofreció su primer concierto en mayo de 2012 y desde entonces se ha venido presentando regularmente en variadas celebraciones como el 5º aniversario del Museo Nacional de la Muerte, diversas ediciones de la Feria Universitaria en recintos de la UAA, como el Auditorio “Dr. Pedro de Alba”, el Centro de Educación Media BACHUAA, el Polifórum Deportivo y Cultural Universitario Morelos, o el Auditorio Poliva-

lente del Campus Sur, así como en recintos externos que van desde el centro comercial Altaria hasta el Teatro Aguascalientes del Gobierno del Estado.

Para fortalecer la vinculación entre las universidades, la OFUAA ha recibido invitaciones del departamento de Música de la Universidad de Guadalajara, actuando en el emblemático Teatro Degollado de Guadalajara y del Gobierno del Estado de Colima para participar en la Gala de Tenores en septiembre de 2016 en el Teatro Hidalgo, entre otros. En octubre de ese año, como parte de la celebración por su quinto aniversario, presentaron una espectacular “Carmina Burana” en el Teatro Aguascalientes en que participaron solistas y coros invitados.

Desde su creación, la orquesta ha tenido como directores huéspedes a eminentes personalidades de la docencia especializados en la dirección orquestal que han transmitido sus conocimientos enriqueciendo la práctica de este conjunto, baste mencionar algunos como los maestros mexicanos Arturo Márquez, Román Revueltas, Eduardo Carlos López Juárez, Raúl Capistrán, Raúl Gómez o el francés Gaetan Kuchta y el suizo Emmanuel Siffert.

En sus conciertos participan habitualmente solistas de gran prestigio como Helena Durán, Rodrigo Lomán, Blanca Zúñiga y Sergio Carrillo, estos últimos, docentes de la UAA; grupos como Tempus Fugit con Rodrigo Nefthalí o el quinteto de alientos Saturnino Herrán que, entre sus miembros, integra a destacados egresados de la licenciatura y ha dado también oportunidad a jóvenes talentos tanto de la UAA –estudiantes que al egresar de la licenciatura han sentido la necesidad de poner a prueba sus habilidades actuando como solistas del repertorio orquestal, entre los que se cuentan Aarón Jáimez, Astrid Camarena, Everardo Carreón, Iván Hernández, Erick Rivas, Daniel Rayas, Vanessa Reyes y Erik Osorio– como de otras instituciones –como Alejandro López Velarde, Ezaú Parga, Francisco López, Alejandro Martínez entre otros– que, a lo largo de 10 años han contribuido a darle sentido a este magnífico grupo representativo universitario. Un dato importante es que, entre el material seleccionado por el maestro Julio Vázquez en estos diez años, no solamente se encuentran obras de los compositores consagrados, reconocidas entre lo mejor del repertorio universal, sino que también ha tenido el tino de hacer un espacio en su programación a obras de grandes autores mexicanos –desde Ponce y Moncayo hasta Zyman y Márquez– y estrenos de obras de jóvenes compositores mexicanos que se inician abriéndose paso dispuestos a luchar por un lugar, como el veracruzano Rodrigo Lomán o el aguascalentense Fabián López. Cabe

señalar que, en el año 2015, como resultado de una interesante colaboración interinstitucional, se realizó una producción discográfica en la que participó además la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puebla teniendo como invitado al joven y destacado maestro David Pérez Olmedo.

Ensamble de Guitarras de la UAA

El Ensamble de Guitarras de la UAA es un proyecto que inició sus actividades en abril de 2011 por iniciativa del maestro Juan Pablo Correa Ortega, “con la finalidad de acercar a los estudiantes de guitarra del departamento de Música a la experiencia académica de la práctica musical orquestal” (Boletín de Prensa 575, 2016). En sus programas, el Ensamble interpreta habitualmente tanto obras originales para ensambles de guitarras, en ocasiones realizadas por sus miembros, como también transcripciones de música orquestal y vocal de diferentes períodos en las que sus integrantes pueden poner a prueba las habilidades interpretativas propias y colectivas dentro del conjunto.

En junio de 2011, el Ensamble participó en el curso Ensamble Orquestal de Guitarras en San Luis Potosí y ha ofrecido recitales y presentaciones en diversos foros de las ciudades de Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Morelia (Michoacán), Lagos de Moreno (Jalisco) y Real del Monte (Hidalgo). Realizó su primera producción discográfica en colaboración con la Orquesta de Guitarras de la Universidad Autónoma de Zacatecas en enero de 2013, y en julio de 2015 participó junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en una producción especial del departamento de Música de la UAA. Durante los años 2016, 2017 y 2018 fue invitado a participar en la Orquesta del Festival de Lagos interpretando obras originales de los compositores Timothy Phelan y Winfred Kellner, siendo dirigidos por dichos autores. Los conciertos fueron replicados después en la ciudad de Aguascalientes con invitados de sus similares de Lagos de Moreno y San Luis Potosí. Además de su director principal, el Ensamble ha sido dirigido en diversos conciertos por los maestros Roberto Aguirre, Daniel Escoto y Juan Carlos López, presentándose regularmente desde el año 2015 bajo la dirección del maestro Juan Reyes Unzueta.

Coros del departamento de Música

La materia de conjuntos corales es fundamental para la formación de los estudiantes de música. El estudio de la música coral universal complementa las materias de índole teórica o de práctica instrumental y es parte de la base del sistema formativo; cumple también una función recreativa para los estudiantes, adaptando además el repertorio a los diferentes gustos, géneros y estilos musicales (Zúñiga Aceves, 2019). Es materia obligada durante los cuatro primeros semestres del plan de estudios y su práctica contribuye a integrar y fortalecer la mayor parte de las habilidades y destrezas deseables en el músico profesional.

Desde su creación, los grupos corales han contado con la dirección artística del maestro Javier Zúñiga y han participado principalmente en numerosos conciertos del ciclo Polifonía Universitaria, así como en diversos foros tanto de la universidad como externos. También han actuado bajo la dirección de los maestros Raúl Capistrán y Julio Vázquez Valls cuando se han presentado con la OFUAA.

En el primer semestre de 2019, además de los grupos de segundo y cuarto semestres, se integró el grupo de estudiantes de dirección coral del décimo semestre de la licenciatura en Música. Presentaron un programa que incluyó música renacentista y barroca de diferentes autores desde A. Willaert hasta Monteverdi e interpretaron, además, diversas obras clásicas del repertorio coral universal, así como obras ligadas a la historia de la música en México.

Investigación: El cuerpo académico UAA-CA-117

Con la integración de la doctora Irma Susana Carbajal Vaca en 2016 como profesora investigadora adscrita al departamento de Música de la UAA fue posible conformar el Cuerpo Académico *UAA-CA-117 Educación y conocimiento de la música*, el cual fue reconocido como *en consolidación* (CAEC) en 2017. Actualmente el CA está integrado por los tres profesores investigadores de tiempo completo que posee el departamento: la doctora Irma Susana Carbajal Vaca, líder del CA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores; el doctor Raúl Capistrán Gracia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y secretario de Investigación del Centro de las Artes y la Cultura durante seis años; y el maestro Juan Pablo Correa Ortega, quien realiza actualmente el doctorado en Arte y Cultura en la Universidad de Guadalajara. Entre las funciones del

cuerpo académico está el diseño e implementación de proyectos de investigación, docencia en la licenciatura y los posgrados del Centro de las Artes y la Cultura, la divulgación de productos científicos en publicaciones de prestigio y la implementación de proyectos de vinculación e internacionalización.

El CA coordina tres proyectos principales de gran impacto en el currículo de la licenciatura en Música: el Seminario Permanente (SEMPER), el Coloquio Internacional de Educación Musical a Nivel Superior (CIEMNS) y el programa de radio Ventana al Sonido.

Seminario Permanente (SEMPER)

El Seminario Permanente del Departamento de Música (SEMPER) se diseñó por iniciativa del doctor Raúl Capistrán y del maestro Juan Pablo Correa Ortega como un espacio destinado a la capacitación docente y la formación complementaria de nuestro alumnado. Este seminario está vinculado a algunas de las actividades de la maestría en Arte y al doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura (DIAC). Las primeras conferencias se realizaron a finales de 2014 y paulatinamente se ha convertido en un espacio idóneo para la presentación de proyectos de investigación desarrollados en las materias de Seminario de Integración I y II de la licenciatura. A inicio del año se realiza una programación de aproximadamente 12 conferencias que se presentan a lo largo del año. Las temáticas son diversas, pero siempre relacionadas con cuestiones musicológicas. Se ha convocado a profesores locales y externos con el propósito de difundir el conocimiento generado en instituciones pares para ponerlo a disposición de los estudiantes y del público en general.

Coloquio de Educación Musical Internacional a Nivel Superior (CIEMNS)

En el año 2014, el doctor Raúl Capistrán y el maestro Juan Pablo Correa tuvieron la iniciativa de convocar a académicos nacionales para conversar sobre distintas problemáticas que enfrenta la educación musical universitaria en nuestro país. El primer encuentro se realizó durante el verano de ese año y desde entonces, se ha convertido en una reunión de especialistas que ha tenido gran aceptación, pues una vez concluido el ciclo escolar regular, las actividades académicas se prolongan en un ambiente más relajado y de gran

cordialidad propiciando el intercambio de ideas entre pares, con resultados sumamente enriquecedores no solamente para docentes y estudiantes de la entidad y los invitados que confluyen de diversas regiones, sino también para al público en general.

La formación del Cuerpo Académico UAA-CA-117 vino a robustecer este proyecto que se ha consolidado y atrae la atención de un buen número de investigadores, docentes y estudiantes dentro y fuera de nuestro país.

La realización “como un espacio para promover la reflexión en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música en la universidad (filosofía, diseño curricular, estrategias de enseñanza y aprendizaje, recursos didácticos, evaluación de aprendizajes, vinculación, entre otros” (CIEMNS, 2018, 2019), se realizó en tres ocasiones con invitados de la República mexicana. Por su poder de convocatoria, en 2017 incursionó en el ámbito internacional con la participación del profesor doctor Gunter Kreutz de la Universidad de Oldenburg, Alemania y el doctor José Luis Aróstegui Plaza de la Universidad de Granada, España (Carbajal Vaca y Capistrán Gracia, 2018). Las emisiones de 2019 y 2020 confirman estar convirtiéndose en un referente del diálogo académico importante en el país y con tendencia a seguir creciendo.

Ventana al Sonido

El programa radiofónico Ventana al Sonido, se enmarca dentro de la metodología del aprendizaje situado (Silva Doray Ledezma y Carbajal Vaca, 2020) o basado en proyectos (ABP) y surge por iniciativa del maestro en música Juan Pablo Correa Ortega, quien ha formado con el maestro Julio Vázquez la columna vertebral del departamento de Música, pues dotados de una gran capacidad motivacional han dado gran impulso al desarrollo de nuestros estudiantes.

Con la participación de maestros de la Academia de Cultura, Tecnología y Educación Musicales y alumnos de las materias relacionadas con la historia y apreciación de la música de nuestro PE, se crea un importante vínculo con la sociedad por medio de un programa radiofónico transmitido semanalmente por la estación de la Universidad, en el que se difunden temas de interés general relacionados con la música y la particular forma de asimilarlos y expresarlos por parte de los estudiantes para compartir así el objeto de su estudio. Este proyecto, sustentado en la estrategia de aprendizaje situado, ha permitido que los estudiantes incursionen, de la mano de sus profesores, en

una actividad profesional real que contribuye con la divulgación de la profesión y del valor que dan a la música.

Los protagonistas

Rectores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (de 2008 a 2019)

- Maestro en ciencias Rafael Urzúa Macías (2005-2010)
- Maestro en administración Mario Andrade Cervantes (2011-2016)
- Doctor en ciencias Francisco Javier Avelar González (2017)

Decanos del Centro de las Artes y la Cultura (de 2009 a 2019)

- Maestro en ciencias Jorge García Navarro (2009-2013)
- Maestro en restauración S.V. José Luis García Rubalcava (2014)

Jefes del departamento de Música

- Licenciado Julio Vázquez Valls (2009 a 2013)
- Maestro Daniel Escoto Villalobos (2014)
- Doctor Raúl Capistrán Gracia (2015)
- Maestro Juan Pablo Correa (2016)
- Maestro Carlos Ávila Aréchiga (2017 a la fecha)

Comité de Diseño plan de estudios 2009

Fecha de creación del Programa 16 de abril de 2009

- Ingeniero bioquímico Nara Aurora Guerrero García, directora general de Docencia de Pregrado
- Doctor Daniel Gutiérrez Castorena, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
- Maestra Guadalupe Montoya Soto, jefa del departamento de Letras
- Maestra Consuelo Meza Márquez, secretaria de Docencia de Pregrado del CCSUH
- Maestro Jorge H. García Navarro, coordinador del Comité de Diseño

Profesores participantes:

- Daniel Eudave Muñoz

- Enrique Luján Salazar
- Jorge Ávila Storer
- Dahlia Leyva Jones
- Jorge Alberto Alcántara Román
- Silvia Alba Roa
- José de Jesús Cerrillo López
- Jorge Orlando Espinoza Roque

Asesores externos:

- Javier Álvarez Fuentes
- Julio Vázquez Valls
- Néstor Vázquez Bernal

Empleador

- Martha Angélica Rangel Jiménez

Comité de rediseño del plan de estudios 2017

- Aprobado por el H. Consejo Universitario el 27 de mayo de 2016.
- Doctora María del Carmen Martínez Serna, directora general de Docencia de Pregrado
- Maestro en Restauración de Sitios y Monumentos José Luis García Rubalcava, decano del Centro de las Artes y la Cultura
- Licenciado Ricardo Orozco Castellanos, secretario de Docencia de Pregrado del Centro de las Artes y la Cultura
- Maestro Juan Pablo Correa Ortega, encargado de la jefatura del departamento de Música
- Doctor Raúl Wenceslao Capistrán García, coordinador del Comité de Rediseño

Comité de rediseño del plan de estudios 2017

Profesores participantes en el Comité de Rediseño

- Maestro Rodolfo Raphael Moreno Martínez
- Licenciado Julio Vázquez Valls
- Profesor Juan Reyes Unzueta

Asesores Externos

- Doctor Fabián Edmundo Hernández Ramírez
- Gabriel Rojas Pedraza

Estudiantes

- Dennice Helena Rubio Navarro
- María Elena Vigna Sánchez

Egresados

- Licenciado en Música Aarón Jaimez Hernández
- Licenciado en Música Carlos Gómez de Loera

Empleadores

- Maestro Román Revueltas Retes
- Fernando Olmos Camacho

Asesora del departamento de Desarrollo Curricular

- Licenciada en asesoría psicopedagógica Ma. Gabriela Zamora Díaz

Maestros fundadores de la carrera

- Julio Vázquez Valls, jefe de Departamento y Oboe
- Juan Pablo Correa, Teoría e Historia
- Javier Zúñiga Aceves, Teoría y Coros
- César Guzmán Portal, Solfeo y Piano
- Claudia Córdova Casillas , Piano
- Sergio Islas Ávila, Piano
- Daniel Escoto Villalobos, Guitarra
- Juan Pedro Ramírez Landín, Violín
- Sergio Ávila, Flauta
- Wayne Groves, Trombón

Egresados de la licenciatura en Música, Departamento de Música, UAA

2009 - 2014

- Gallegos Galindo Tania Rachel
- Gómez de Loera Carlos

- Jáimez Hernández Aarón
- Martínez Rodríguez Luis Guillermo
- Regalado Cruz Juan José Alfredo
- Varela Vargas Esthela del Rocío

2010 - 2015

- Aguilar Alba Alejandra
- Álvarez Christian Alejandro
- Camarena Correa Astrid
- Carreón González Josué Everardo
- Contreras Jaramillo Karol Mabel
- Esparza Juárez José Mariano
- García Torres Jesús
- Hernández Fuentes Josué Asrael
- León Gámez Ernesto Baruch
- Olvera Aréchar Juan Alejandro
- Palacios Muruaga José Francisco
- Quezada Aranda María Guadalupe
- Román Valdéz Jurani
- Tiscareño Talavera Hugo David
- Torres Franco Miguel Ángel
- Vidales Tinajera Ana Beatriz

2011 - 2016

- Aguilar Alba Noemí
- Cruz Topete Jorge Alejandro
- García Núñez Francisco Javier
- Rivas Lona Erick Josafat
- Santillana Fernández Isabel
- Vigna Sánchez María Elena

2012 - 2017

- García Cajero Alan Michel
- Monreal Candelas Joselyn
- Mora Ramos Ana Silvia
- Perales Terán Gabriel

- Rubio Navarro Dennice Helena
- Valenzuela Martínez Zaira Elizabeth

2013 - 2018

- García Santín Jesús Andrés
- Hernández Fuentes Francisco Iván
- Hernández Monter Juan Pablo
- Hernández Rodríguez Karla Verónica
- Jasso Sandoval Miguel
- Jiménez Díaz Eduardo
- Martínez Castellanos Pablo Andrés
- Valadéz López Loida Priscila
- Vélez González Uriel Isais

2014 - 2019

- Chagoya Saldaña Abraham
- Chávez Saucedo Daisy Rubí
- Gómez Romo Arturo
- Osorio Barbera Erick Emanuel
- Ramos López Luis Ricardo
- Reyes Castillo Vanessa
- Rivas Gutiérrez Carlos
- Rodríguez Torres Gabriela Eugenia
- Ruiz Camacho Carlos Iván
- Sánchez Quiroga David Alejandro
- Servín Nájera Olga Fabiola
- Torres Galván Alfonso

2015 - 2020

- Chávez Aguilera Fernando de Jesús
- García Rodríguez Lluvia María
- Hernández Téllez Yair Leonel
- López Delgado Vitalis Misael
- Saucedo Márquez Arely Marián
- Servín Viveros Gustavo Alberto
- Tizcareño Romero Aldo
- Velasco Medina Jazmín Guillermina

Tendencias y reflexiones

Un estudio institucional realizado dos años después de la salida de la primera generación (CIEES, 2015) revela algunas conclusiones interesantes:

1. El 66.7% de los estudiantes de la licenciatura en Música labora al momento de egresar.
2. La totalidad de los estudiantes que trabajan se ubican en empresas privadas, éstos se encuentran laborando en empresas con actividad económica de: servicios profesionales, financieros y corporativos, restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento y de educación; y el 50% cuenta con un contrato por tiempo determinado.
3. Se destaca que 50% de los estudiantes trabaja en actividades que coinciden con su perfil profesional.
4. En cuanto a la formación recibida: la mayoría de los estudiantes opina que están “medianamente preparados” para optar por trabajos en distintos sectores económicos, para vincularse con alguna institución/empresa en particular y para desarrollarse de manera independiente.
5. En cuanto a los cambios sugeridos en algunos contenidos del plan de estudios, en opinión de los estudiantes próximos a egresar se deberían “ampliar” los contenidos prácticos y el aprendizaje de idiomas, asimismo consideran que los contenidos teóricos se deberían “reducir”.
6. En general, los alumnos de la licenciatura en Música califican como “bueno” el desempeño de los docentes durante su formación profesional.
7. Se hace notar que gran parte de los estudiantes considera que los servicios de apoyo son “buenos” y que los espacios para el aprendizaje son en general entre “adecuados” y “muy adecuados” para realizar sus actividades de formación.
8. La mayoría de los estudiantes cursaría nuevamente la misma licenciatura en la UAA.

Por otra parte, una encuesta similar que se aplicó durante el proceso de revisión y actualización del plan de estudios (2017) nos muestra lo siguiente (CIEES, 2015):

1. Los seis egresados de la primera generación se encontraban trabajando como docentes del departamento de Música en el programa de diplomados además de actividades similares en la iniciativa privada.
2. El 50% trabaja también como ejecutante de su instrumento en congruencia con los estudios realizados en la licenciatura en Música, además de estar trabajando en el desarrollo de proyectos personales.
3. La mayoría se encuentran satisfechos con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la carrera, el trabajo en equipo y la posibilidad de responder a problemas de trabajo.
4. El 60% está de acuerdo en que la calidad del plan de estudios es buena y en su mayoría sugieren ampliar los contenidos prácticos, metodológicos y técnicos y reducir los contenidos teóricos del mismo. Además, coinciden en la existencia de semestres con sobrecarga de materias. Los seis egresados hacen sugerencias importantes que se tomaron en cuenta durante la revisión del plan de estudios, en la que dos de ellos participaron.

Parte importante del quehacer universitario es la vinculación con la sociedad, que en nuestro departamento se promueve de diversas formas, todas dentro del marco institucional y a través de los siguientes mecanismos:

- El Programa de Servicio Social.
- El Programa de Prácticas Profesionales.
- La participación de profesores, alumnos y egresados del departamento en la impartición de cursos de extensión y educación continua y algunos ciclos de conciertos como Polifonía Universitaria organizado por la Dirección de Difusión y Vinculación de la propia universidad.
- Proyectos y trabajos realizados por los alumnos de la carrera de Música en empresas y organizaciones del medio.
- Visitas a escuelas, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, oficiales y particulares.
- Participación en el programa de movilidad estudiantil y para profesores.
- Eventos académicos externos.

En particular, los alumnos y profesores de la licenciatura en Música fortalecen dicha vinculación mediante:

- a) Conciertos o presentaciones tanto de los grupos representativos (Orquesta y Ensamble de Guitarras de la Universidad, como solistas o grupos de música de cámara como parte del programa educativo de la licenciatura en Música, o desde diferentes y muy variadas facetas que incluyen desde música popular hasta la música académica en instituciones dedicadas al quehacer cultural como el Instituto Cultural de Aguascalientes o la propia Universidad, en actividades como la Muestra Profesiográfica y la Feria Universitaria en las que se hace una proyección de las labores que se realizan en los diferentes centros que integran la Universidad, contribuyendo en parte al enriquecimiento del nivel cultural de la población.
- b) Impartición de cursos y clases en escuelas y centros culturales del estado, como un medio para sostenerse económicamente aun cuando muchos no han terminado su ciclo de estudios.
- c) Colaboración en diferentes proyectos relacionados con el ámbito de la música en estudios de grabación o estaciones de radio, de manera especial en “Ventana al Sonido” y “El Canto de la Guitarra” que se transmiten semanalmente a través de la frecuencia 94.5 de F.M. Radio Universidad y mediante la página web <http://www.radio.uaa.mx> y/o televisión.

Desde su creación, el programa ha atendido a jóvenes procedentes de otros estados como Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Veracruz. Como resultado de las políticas de vinculación de la UAA con otras instituciones educativas se han beneficiado estudiantes que han realizado estancias en la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Université Concordia (Canadá). Por otra parte, el departamento de Música ha recibido estudiantes procedentes de Zacatecas y de Argentina.

Algunos de los estudiantes egresados de la licenciatura, han tenido la oportunidad de continuar estudios en los posgrados afines como la maestría de Arte y diplomados en Emprendimiento Cultural y en Arte Moderno y Contemporáneo en el estado y otros ya lo han hecho en universidades tanto en México (CDMX y Veracruz) como en el extranjero (Canadá).

Fortalezas y debilidades

- El sistema de asignación de créditos sigue siendo un factor que origina que el estudiante tenga un número elevado de materias teóricas en perjuicio de la dedicación al instrumento; sin embargo, la experiencia demuestra que no todos los egresados tendrán la posibilidad de ser instrumentistas, por lo que se ha hecho énfasis en una suficiente preparación teórica que les permita desempeñarse satisfactoriamente en el área docente.
- Tanto docentes como estudiantes del departamento de Música tienen la posibilidad de incidir positivamente en el mejoramiento de la sociedad mediante su participación activa en presentaciones, conciertos, recitales, pláticas, cursos y talleres, ya que con su talento, esfuerzo y dedicación son capaces de transformar su entorno tanto en el ámbito familiar como social en todos los niveles en congruencia con el Modelo Educativo Institucional (MEI, 2006).
- La Universidad, a través de sus programas de extensión y vinculación brinda a estudiantes y profesores del departamento la posibilidad de asistir a cursos, talleres, festivales, intercambios académicos y otras actividades que enriquecen su formación profesional y permiten conocer de cerca el quehacer artístico de otras instituciones.
- A pesar de que los esfuerzos para el acondicionamiento de los espacios han sido constantes y permanentes a lo largo de estos diez años, es necesario que todos los interesados participemos en nuestro diario quehacer en la conservación y mejoramiento de los mismos.

Es muy importante que se entienda cabalmente la incidencia que puede tener el PE de la licenciatura en Música en el desarrollo cultural de nuestro estado, considerando que uno de los factores que puede contribuir a solventar la crisis tanto económica como social y de valores que actualmente padece nuestra sociedad, es precisamente el fomento a los valores humanos y culturales que constituyen lo que debe ser nuestro máspreciado capital.

La tendencia en la educación privada, es incorporar cada vez más las actividades estético-musicales dentro de las cargas académicas, aunque esto todavía es insuficiente debido a que los programas gubernamentales han sido

limitados para contrarrestar la magnitud de la contaminación sonora que padecemos debido al enorme descuido imperante en el terreno musical.

El programa se está estableciendo con firmeza a nivel local y regional debido al número de profesionistas de alto desempeño que aporta; algunos ya participan en la enseñanza de la música en las escuelas locales y otros se proyectan a instituciones nacionales que cuentan con programas de difusión cultural de alto nivel. Lo anterior se debe a la sólida trayectoria de la Universidad como la primera institución de educación superior en el estado, a la proyección de una imagen de calidad sustentada por una planta docente conformada por maestros de reconocido prestigio en el ámbito musical y a los resultados logrados en la formación profesional de las ya seis generaciones de egresados de nivel licenciatura en el Estado.

El programa educativo que ofrece el departamento de Música de la UAA resulta de un alto valor pues cumple con una evidente necesidad social al atender a una población deseosa y muy necesitada de recibir una preparación profesional musical teórico práctica (CIEES, 2015).

Al otorgar: “la distinción de Benemérita a nuestra Institución, la LXIV Legislatura del H. Congreso del estado de Aguascalientes hace un reconocimiento a las generaciones de alumnos e integrantes del personal académico y administrativo que, a lo largo de poco más de 45 años, han contribuido a la consolidación del proyecto educativo más grande de la entidad” (*El Sol del Centro*, junio de 2019).

Dentro del merecido festejo por estos diez años de labor fecunda, considero un acto de elemental justicia reconocer también la labor del personal administrativo y docente que con gran esfuerzo ha mantenido este proyecto académico. Sin duda se han cometido errores y tal vez omisiones, a veces paradójicamente, derivados del afán – justificado, por cierto–, de nuestras autoridades por optimizar el aprovechamiento de los recursos que pocos o muchos, siempre resultan insuficientes. También vale señalar que se han obtenido grandes logros con pleno conocimiento de causa, y es por eso que en ocasiones, quienes hemos tomado decisiones pequeñas o grandes con la intención de cumplir con dichas exigencias, nos sentimos frustrados, o bien decepcionados ante la actitud indolente y en ocasiones intransigente de quienes se quejan de las carencias que pudiera tener nuestro departamento sin apreciar en cambio, en su dimensión justa, la gran cantidad de beneficios que ofrece la institución. Sin embargo, no habrá mayor satisfacción que comprobar el beneficio que se

hace a la sociedad mediante cada generación de egresados con una excelente preparación y satisfechos de ver sus anhelos cumplidos.

De acuerdo con el maestro Juan Pablo Correa (Reyes, J., 2019), quien es profesor fundador del departamento de Música y uno de los principales generadores de proyectos, entre las prioridades para el futuro cercano y teniendo en cuenta que cohabitamos profesores con intereses muy diversos –compositores, ejecutantes, investigadores–, deberá ser: “encontrar espacios de diálogo para llegar a una comprensión común acerca de lo que queremos ofrecer a la comunidad como producto final: ejecutantes, conciertos, etcétera”.

Referencias

- Agenda Estadística (2017). Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes.
- Bell, J. (2002). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación*, España, Gedisa.
- Boletín de prensa 575 (2016). *Departamento de comunicación y relaciones públicas*, Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://www.uaa.mx/rectoria/dcrp/?p=23439&pdf=23439>
- Carbajal Vaca, I. S.; Capistrán Gracia, R. W. (2018). El Coloquio de Educación Musical a Nivel Superior del Departamento de Música de la UAA a cinco años de su fundación. Antecedentes, logros y desafíos. *DOCERE Revista del Departamento de Formación y Actualización Docente*. Universidad Autónoma de Aguascalientes 9(19). Acceso: <https://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/docere/docere19.pdf> [28/11/2018].
- Carbajal Vaca, I. S.; Capistrán Gracia, R. W. y Correa Ortega, J. P. (2017). Historia reciente de la educación musical de nivel superior en México: un acercamiento a los retos curriculares de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. *Memoria Electrónica XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa 3(3) 2017-2018*. San Luis Potosí, SLP: COMIE. Acceso: <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0351.pdf> [28/10/2019]
- Carbajal Vaca, I. S.; Correa Ortega, J. P.; y Capistrán Gracia, R. (2017). Historia reciente de la educación musical de nivel superior en México. Un acercamiento a los retos curriculares de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. *Memoria Electrónica XIV*

- Congreso Nacional de Investigación Educativa 3(3) 2017-2018*. San Luis Potosí, SLP. Acceso: <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0351.pdf> [20/07/2018].
- Cervantes M. A. P. (2012) Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce. *El Hidrocálido digital, 6 de septiembre*. Acceso: <http://www.hidrocalidodigital.com/reportajes/articulo.php?idtipo=3&idnota=139> [25/07/2019].
- CIEES (2015). *Manual para autoevaluación, Metodología General CIEES*, departamento de Música, UAA. Documento no publicado.
- CIEMNS (2017). *4º Coloquio Nacional, 1º Internacional, de Educación Musical a Nivel Superior*. Convocatoria en línea. Google Sites. <https://sites.google.com/site/semblanzasciemns/programa>
- CIEMNS (2018). *5º Coloquio Nacional, 2º Internacional, de Educación Musical a Nivel Superior*. Convocatoria en línea. Google Sites. <https://sites.google.com/site/ciemns2018/convocatoria>
- CIEMNS (2019). *6º Coloquio Nacional, 3º Internacional, de Educación Musical a Nivel Superior*. Convocatoria en línea. Google Sites. <https://sites.google.com/site/ciemns2019/>
- INEGI (2018). *Dinámica de Crecimiento de la Población en Aguascalientes*. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Acceso: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=01>, [28/11/2018].
- MEI (2006). *Modelo Educativo Institucional*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Acceso: <https://www.uaa.mx/principal/pdf/modeloeducativo.pdf> [28/10/2019]
- Palestra (2015) *Debuta la Orquesta Sinfónica Juvenil de Jesús María*: <http://www.palestraaguascalientes.com/debuta-la-orquesta-sinfonica-juvenil-de-jesus-maria/>, recuperado el 25 de julio del 2019. Departamento de Música de la UAA, <http://www.hidrocalidodigital.com/reportajes/articulo.php?idtipo=3&idnota=43>, recuperado el 20 de julio de 2019. ERJU, *Ensamble Real de Jóvenes Universitarios*: <https://ensambleerju.wixsite.com/erju/infoerju>, recuperado el 25 de julio del 2019.
- PE-UAA (2009). *Plan de Estudios de la licenciatura en Música*, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- PE-UAA (2017). *Plan de Estudios de la licenciatura en Música*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- Plan de Estudios Diplomado en Fundamentos Musicales (2014) Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de la Cultura y las Artes, Aguascalientes.
- Plan de Estudios Diplomado en Técnica e Interpretación (2014) Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de la Cultura y las Artes, Aguascalientes.
- Reyes Unzueta, J. y Guzmán Portal, C. A. (2014). Proyecto de Diplomados en Música. Departamento de Extensión Universitaria. Universidad Autónoma de Aguascalientes (Documento interno no publicado).
- Silva Doray Ledezma, K., y Carbajal Vaca, I. S. (2020). “Ventana al sonido: desde la radio al arte en el paradigma de cognición situada”. En Capistrán Gracia, R. W. *Arte, cultura y sociedad Provocaciones, intervenciones e investigaciones*. 133-145. Universidad Autónoma de Aguascalientes. https://editorial.uaa.mx/docs/arte_cultura_sociedad.pdf
- Vázquez Valls, J. (2016). *Semblanza OFUAA*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. https://www.smm.org.mx/files/SEMBLANZA_OFUAA.pdf, recuperado el 20 de julio de 2019).
- Verano de la Música (2008). Verano de la música, *2do curso de iniciación musical*. Centro Cultural Universitario. Universidad Autónoma de Aguascalientes / Conservatorio de las Rosas, del 30 de junio al 26 de julio. Acceso: <https://www.uaa.mx/direcciones/ccu/oferta/docs/conservatorio.pdf> [28/10/2019]
- Verano de la Música (2009). *Verano de la música, 3er curso de iniciación musical*. Centro Cultural Universitario. Universidad Autónoma de Aguascalientes / Conservatorio de las Rosas, del 30 de junio al 25 de julio. Acceso: https://www.uaa.mx/direcciones/ccu/musica/conciertos_verano.html [28/10/2019]
- Zúñiga Aceves, J. (2019). Ensamble de Guitarras de la UAA y Coros del Departamento de Música. *México es cultura. La cartelera nacional*, 6 de junio.

Entrevistas

- Cerrillo López, J. (2017). Entrevista realizada por Olga Fabiola Servín Nájera al director del Ensamble Real de Jóvenes Universitarios. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mayo.
- Correa, P. (2019). Entrevista realizada por Juan Reyes Unzueta a integrante del Comité de Diseño del PE de la licenciatura en Música, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mayo.

- Espinoza, O. (2019). Entrevista realizada por Juan Reyes Unzueta al maestro a integrante del Comité de Diseño del PE de la licenciatura en Música, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mayo.
- García Navarro, J. (2017). Entrevista realizada por Arturo Gómez Romo al primer decano del Centro de las Artes y la Cultura. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- García Rubalcava, J. L. (2017). Entrevista realizada por Olga Fabiola Servín Nájera al decano del Centro de las Artes y la Cultura. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Marzo.
- Guzmán Portal, C. A. (2019). Entrevista realizada por Juan Reyes Unzueta a docente del departamento de Música, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mayo.
- Leyva Jones, D. (2019). Entrevista realizada por Juan Reyes Unzueta a integrante del Comité de Diseño del PE de la licenciatura en Música, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mayo.
- Vázquez Valls, J. (2017). Entrevista realizada por Olga Fabiola Servín Nájera al primer jefe del departamento de Música. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mayo.