

Capítulo 7

La licenciatura en Música en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: Procesos en un programa

Yolotl Reyes Moreno¹

Introducción

Este trabajo tiene la intención de evidenciar las actividades educativas, musicales, artísticas, de investigación y procesos administrativos por los que ha transitado el área académica de la licenciatura en Música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), desde su inicio hasta 2017, periodo en el que la autora fungió como coordinadora del área académica de música en el Instituto de Artes.

Desde la comprensión de quien narra esta historia, la finalidad de este programa ha sido formar de manera integral y significativa a los estudiantes y futuros profesionales de la música.

1 Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, yoremo15@hotmail.com

ca, dotándolos de herramientas y vivencias artísticas musicales, colocándolos en escenarios reales para lograr que al término del proceso educativo se desempeñen competentemente en el ámbito social y profesional de manera exitosa. “La Misión de la Universidad es pues, no sólo transmitir conocimientos científicos y preparación técnica, sino también educar el espíritu, forjar hombres cultos; no sólo con cultura científica, sino también con cultura moral, artística y técnica” (García Ramos, 1991). Es importante señalar que este programa de licenciatura es el primero y único en su tipo en el estado de Hidalgo.

Antecedentes

Antes de la creación de la licenciatura en Música de la UAEH, los hidalguenses acudían a instituciones con gran prestigio y tradición en la enseñanza de la música fuera del estado. El estado de Hidalgo no contaba con una institución que contemplara la enseñanza de la música a nivel profesional.

Las instituciones o escuelas más cercanas a la entidad que imparten de manera profesional esta área del conocimiento se encuentran en la Ciudad de México, como el Conservatorio Nacional de Música, la escuela de Música Ollin Yoliztli y la Facultad de Música de la UNAM y en estados que colindan con Hidalgo como la Universidad Autónoma de Querétaro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP y la Universidad Veracruzana. Por esta razón los interesados en realizar estudios musicales de nivel superior tenían que emigrar a otros estados; sin embargo, fácilmente desertaban ya que el costo económico era un gran obstáculo para lograr su objetivo y en poco tiempo había que decidir por otra profesión.

Con la representación del señor rector licenciado Juan Manuel Camacho Beltrán, la UAEH responde a la necesidad de enseñanza musical profesional organizada y sistematizada con la creación del programa de estudios para la licenciatura en Música. Para atender esta demanda de la sociedad hidalguense, la UAEH, a través de la dirección de Extensión de la Cultura, a cargo de la licenciada Reyna Hinojosa, reúne especialistas con experiencia y trayectoria artística, musical y docente. Los involucrados en la elaboración del proyecto curricular y el nuevo programa de estudios son Fernando Mejía, Domingo López, Juan José Calatayud, Maritza Cáceres y Luis Rafael Sánchez (UAEH, 2001).

Implementación del programa

Al culminar con la elaboración del proyecto curricular de la licenciatura en Música se puso a consideración de la dirección de Docencia y se realizó una revisión profunda haciendo algunas recomendaciones al grupo de especialistas. Después de esta precisión se dio por terminada y aprobada la primera etapa y se solicitó al Honorable Consejo Universitario una fecha para el análisis de este nuevo y desconocido programa de estudios.

De acuerdo con la información publicada en la página web del Instituto de Artes (s.f.), el programa de la licenciatura en Música se presentó y aprobó el 12 de diciembre de 2001 ante el H. Consejo Universitario. Los encargados de su exposición fueron la licenciada Reyna Hinojosa y el profesor José Luis Cházaro (Curiel, 2001). El Instituto de Artes está ubicado en la ex hacienda de San Cayetano, inmueble minero de fines del siglo XVIII, en la cabecera municipal de Mineral del Monte, a 8 kilómetros de Pachuca de Soto, Hidalgo (Lorenzo Monterrubio y Vergara Hernández, 2016).

En febrero de 2002 dio inicio el curso propedéutico. Se integraron los profesores Fernando Mejía, Domingo López, Yolotl Reyes y José Luis Cházaro para la impartición de las asignaturas. Las asignaturas para este curso fueron Solfeo, Conjuntos Corales y Apreciación Musical; tuvo una duración de 10 semanas con dos grupos en turno matutino y vespertino. La matrícula inicial fue de 50 aspirantes a la licenciatura en Música. En el mes de marzo se inauguraron las instalaciones con la presencia del licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, gobernador del Estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Camacho Beltrán y la licenciada Reyna Hinojosa.

En el mes de julio de 2002 dio inicio el primer semestre de la licenciatura en el ciclo escolar julio-diciembre. Como coordinador del área académica fungió el profesor José Luis Cházaro. Los profesores fundadores fueron Fernando Mejía, Francisco Cruz, Antonio Narciso, Héctor Reyes, Juan Mercado, Francisco Veira y Yolotl Reyes. Se abrió una matrícula de 48 estudiantes, distribuidos en tres grupos en los turnos matutino y vespertino. Las aulas disponibles eran cuatro salones para instrumento y un salón para las clases teóricas grupales.

El programa educativo

El título que otorga el programa es el de *licenciado en Música* y el primer programa educativo señalaba como perfil de egreso lo siguiente:

El egresado de la licenciatura en Música deberá tener sólidos conocimientos en solfeo, teoría musical, historia de la música, informática y de administración, y del idioma inglés. Habilidades en la ejecución del instrumento abordando versiones originales de la literatura musical en los diversos estilos y épocas, actuando en orquestas sinfónicas, conjuntos de cámara, administración de eventos musicales, docencia en escuelas de educación básica, media y superior, así como el ejercicio libre de la profesión (UAEH, 2001).

Organización y estructura curricular

El programa consta de 10 semestres con 46 asignaturas, con 121 horas teóricas, 204 horas prácticas y un total de créditos de 450. Se consideraron ocho asignaturas optativas con el fin de coadyuvar a la formación integral de los estudiantes. Las asignaturas se agruparon en tres áreas de formación: General, Básica y Profesional de énfasis o terminal.

El programa ofrecía únicamente los instrumentos de la orquesta sinfónica. Por la demanda de la población, los directivos dieron respuesta y presentaron una propuesta ante el Consejo Universitario que incluía los instrumentos de guitarra, piano y canto.

Los ensambles instrumentales y corales

De la práctica en las asignaturas surgieron los ensambles instrumentales y corales. Es en estas agrupaciones donde se desarrollan habilidades motrices y se aplican técnicas y dinámicas instrumentales o vocales que serán requeridas en el ámbito profesional. Como meta de estas agrupaciones se consideró la presentación de los estudiantes en escenarios reales para mostrar al público lo aprendido en las aulas y, al mismo tiempo, dotarlos de experiencia, vivencias y emociones diversas que serán elementos esenciales en la vida profesional.

Los ensambles logrados han sido el coro, la orquesta sinfónica, la orquesta de guitarras, la orquesta de cuerdas, el ensamble de percusiones, el grupo multidisciplinario, el ensamble de metales, la clamerata (ensamble de clarinetes), el coro de cámara y la Big Band.

El coro

Desde su formación en 2003, el coro ha representado al Instituto de Artes y a la institución universitaria. Inició como estrategia académica por la problemática presentada en el currículo. Se formó con la participación de los alumnos de primero a quinto semestres y los alumnos que cursan las asignaturas de Prácticas Corales I y II, alcanzando los 120 integrantes.

El fundador y actual director, maestro Fernando Mejía Gómez, fomenta que la practica coral se realice con la interpretación de una selección de obras de repertorio. El repertorio interpretado por la agrupación en su trayectoria ha sido: la Misa Réquiem de Mozart, la Misa de Coronación de Mozart, Fantasía Coral de Beethoven, Carmina Burana de Carl Orff, selección de villancicos navideños de diferentes autores, la Novena Sinfonía de Beethoven (coral), coros de ópera de distintos autores, selección de música popular mexicana, Gloria de Vivaldi, Aleluya de Haendel, la versión coral del Huapango de Moncayo, la Obertura 1812 de Tchaikovski, música de rock para el festival de Queen, entre otras.

El coro se ha presentado en concierto en distintas ocasiones y en eventos universitarios con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) y con la orquesta del Instituto de Artes bajo la batuta de los maestros Armando Vargas, Adrián Velázquez, Gaytán Kutcha, Héctor Reyes, Francisco de Jesús Rico, en distintos escenarios como el Centro de Extensión Universitaria Alfonso Cravioto, la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Ciudad de México y en el auditorio Gota de Plata de Pachuca Hgo., en el municipio de Melchor Ocampo en el Edo. de México; en el Centro Cultural El Reloj en la ciudad de Pachuca, en la ciudad de Tulancingo, la parroquia de la Concepción en Real del Monte, la Parroquia La Villita en Pachuca, y la parroquia de San José en Tula.

La OSIDA

La Orquesta Sinfónica del Instituto de Artes dio inicio en el 2003 como actividad prioritaria de la asignatura de Prácticas Orquestales. Los profesores al frente de la orquesta han sido Héctor Reyes Bonilla, Alfredo Hernández, Horacio Álamo y Francisco de Jesús Rico. El objetivo de la asignatura, desde sus inicios, fue proveer a los aprendices las destrezas y dinámicas de la orquesta profesional, al desarrollar habilidades de lectura, ensamble, afinación, además de atender las indicaciones señaladas por el director de la agrupación. Permite conocer obras sinfónicas con fragmentos musicales específicos que, en un futuro cercano del ámbito profesional, se solicitará en las oposiciones para el ingreso a un ensamble u orquesta.

Dado que la OSIDA se conforma por alumnos de diferentes semestres con niveles diversos en la ejecución del instrumento, una de las mayores dificultades que enfrenta el docente ha sido lograr el equilibrio en la ejecución. La selección del repertorio que el docente elija deberá ajustarse a esta diversidad de destrezas. Sin embargo, los profesores a cargo han resuelto de manera creativa los obstáculos y han contribuido a la formación integral de los futuros músicos.

El primer ensamble se integró con 15 estudiantes de diferentes semestres sin poder consolidarse como sinfónica, ya que no se contaba con alumnos que ejecutaran la dotación instrumental requerida. La agrupación orquestal inicia sus primeras presentaciones dentro del Instituto de Artes tomando como escenario la recién fundada Sala Polivalente con un repertorio de fácil ejecución. Con el paso del tiempo se logró reunir la dotación completa de la orquesta sinfónica, al participar hasta 80 estudiantes que, además, se han presentado como solistas en la agrupación.

El repertorio interpretado ha sido: Sinfonía No. 5 de L. v. Beethoven, Capricho español de R. Korsakok, Sinfonía No. 9 –Del Nuevo Mundo– de A. Dvorak, Sinfonía No. 8 –Inconclusa– de F. Schubert, Sinfonías No. 1 y No. 40 de W. A. Mozart, Carmina Burana de Carl Orff, Concierto No. 3 para piano y orquesta de L.v. Beethoven, Concierto No.1 para Piano y Orquesta de Mendelssohn, La urraca ladrona, El barbero de Sevilla y Guillermo Tell de G. Rossini, Caballería ligera de F. von Suppé, La suite de Carmen de G. Bizet, Conciertos No. 1 y No. 2 para corno y orquesta de W. A. Mozart, Danzas Húngaras de J. Brahms, Poema Sinfónico Op. 26 Finlandia de J. Sibelius, Danzas

Eslavas de A. Dvorak, Pompa y circunstancia de E. Elgar, Janitzio de S. Revueltas, Huapango de J. P. Moncayo y Danzón de A. Márquez.

La OSIDA ha realizado presentaciones en Tabasco: en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el municipio de Cunduacán; y en Hidalgo, en el municipio de Huejutla de Reyes, en Real del Monte, durante la Feria del PASTE, en el Centro Cultural El Reloj Pachuca, en el Centro Cultural de Mineral de la Reforma, en el Auditorio Gota de Plata, CEUNI, en el edificio central de rectoría de la UAEH, en el templo del Rosario Real del Monte, en la primaria Pachuca y Mineral del Monte, en el Centro de Convenciones de la UAEH, en el auditorio de el Instituto de Artes Real del Monte.

Orquesta de guitarras

Surge como una necesidad de ofrecer a los estudiantes de guitarra los elementos requeridos en las agrupaciones profesionales y permite que durante el proceso desarrollen habilidades propias del ensamble orquestal. El profesor Antonio Narciso organizó la primera agrupación, integrada por 8 alumnos. Con el paso del tiempo el número de estudiantes se amplió hasta llegar a 20 participantes.

El repertorio se ubica desde música medieval hasta la música del siglo xx con arreglos realizados por el docente responsable y, en algunas ocasiones, por compositores o arreglos elaborados específicamente para la agrupación.

Los profesores a cargo han sido Antonio Narciso, José Luis Martínez, Mauricio Hernández Monterrubio y desde 2012 Fernando Cornejo que, además, ha realizado aportaciones relevantes en el repertorio orquestal de la guitarra, no sólo en la institución sino en otras instituciones educativas que ofrecen esta práctica.

Los escenarios donde se han presentado han sido: Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, Universidad Politécnica de Tecámac, Instituto Cultural GOES (Tecámac, Estado de México), Centro de las Artes del Estado de Hidalgo, Auditorio del Instituto de Artes UAEH, Auditorio de la Facultad de Música UNAM, Escuela de Iniciación Artística No. 3 del INBA, Ciudad de México; Benemérita Universidad de Puebla (Puebla), Teatro Hidalgo (Pachuca), Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México), Auditorio de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica), Aula Magna Alfonso Cravioto M. CEUNI UAEH (Pachuca), (Villa de Berlfort, Theatre Granite e igr-

sia principal de Belfort), Universidad Autónoma Metropolitana (Ciudad de México), Museo Nacional de Arte (MUNAL) (Ciudad de México), Universidad Pedagógica Nacional (Tulancingo, Hidalgo), y Radio UNAM.

Esta agrupación ha sido invitada para participar en encuentros académicos guitarrísticos y festivales de gran importancia en México, como las tres primeras emisiones del Encuentro de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música; el Primer Festival “La guitarra en la música de cámara Felipe Villanueva”, el Primer Encuentro de Guitarra Clásica entre el CNM, la BUAP, y la UAEH; el Octavo Festival Internacional de Guitarra Ramon Noble, 20, el Encuentro de Guitarras de México Universidad Autónoma Metropolitana, el “Primer Encuentro de Orquestas de Guitarras” del Instituto de Artes de la UAEH. La orquesta de guitarras participó en la producción discográfica “Música orquestal y de cámara”.

Ensamble de Percusiones

Se integra por la necesidad de que los estudiantes de percusión interactúen con música original o arreglos musicales, enriquezcan la ejecución, amplíen su repertorio y les permita resolver la dificultad técnica y de ensamble que enfrentan los grupos de este tipo.

El ensamble fue fundado y dirigido por el maestro Juan Mercado Rangel y fue integrado por los alumnos sobresalientes de la asignatura de Percusiones y Música de Cámara. La agrupación ha interpretado un amplio repertorio en distintos foros y festivales: XVIII Feria Universitaria del libro de la UAEH, con el ballet Las Pléyades y el coreógrafo Luis Arreguín en Querétaro, con el ballet Grosso Modo Ensamble Corporal en Querétaro, en el Conservatorio de Música y de Artes de Celaya Guanajuato, en el séptimo Simposio en la Semana de la Música Académica del Instituto de Artes de la UAEH, en el Festival del Desierto en Real de Catorce San Luis Potosí, en el Festival de Música Contemporánea en el auditorio de la Escuela de Artes de Pachuca. Participa en la grabación de CD “Música de Cámara I y II”.

Ensamble multidisciplinario

Agrupación formada por instrumentos de aliento, percusiones, cuerdas, piano, acordeón, guitarras y voces, emanada de la clase de prácticas orquestales dirigida por el profesor Jesús Arreguín Zozoaga, titular de la asignatura, que resuelve la problemática de la diversidad instrumental que en ese tiempo se caracterizaba. La obra presentada TRILLILLÍ, del autor Ambrogio Sparagna, obra interdisciplinaria para músicos, bailarines, actores y artistas visuales.

Se presenta en noviembre de 2005 en el Auditorio del Instituto en el Coloquio “Cima y Sima” organizado por la UAEH y la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el 2006 en la Plaza Juárez en Pachuca, en el Teatro San Francisco, Pachuca, además en la Ex-Hacienda de Santa María Regla.

La Clamerata

Es un ensamble de clarinetes dirigido inicialmente por el doctor Alejandro Moreno, integrado por alumnos destacados de las cátedras de clarinete y ensamble.

Se presenta en diversos escenarios artísticos nacionales e internacionales: Auditorio del Instituto de Artes de la UAEH, auditorio de la Facultad de Música de la UNAM, Escuela de Iniciación Artística No. 3 del Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México; en la Benemérita Universidad de Puebla (Puebla), Teatro Hidalgo (Pachuca), Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México), el Auditorio de la Universidad de Costa Rica (Costa Rica), Aula Magna Alfonso Cravioto M. CEUNI-UAEH (Pachuca), Museo Nacional de Arte (MUNAL) (Ciudad de México), Universidad Pedagógica Nacional (Tulancingo, Hidalgo), Radio UNAM y Centro de las Artes del Estado de Hidalgo.

Orquesta de Cámara

Formada por estudiantes de instrumentos de cuerda, con el fin de interpretar música de cámara de diversos autores y propiciar la interacción entre distintos instrumentos de cuerda, aliento, percusión y voz. Los directores han sido Fernando Montes de Oca, Alberto Rodríguez y Lautaro de Martín Ortiz Juárez.

Se han presentado en distintos escenarios dentro del estado y en la Ciudad de México, como en el Conservatorio Nacional de Música con el concierto

denominado Navidad en el Mundo. En 2016 se llevó a cabo una gira de conciertos por diversos municipios de Hidalgo: Parroquia del Rosario en Real del Monte, Centro Cultural El Reloj en Pachuca, Parroquia de Todos los Santos en Zempoala. Presentaron Stabat Mater de Pergolesi, solistas estudiantes de canto de la maestra Minerva Hernández y la dirección general del maestro Lautaro de Martín Ortiz Juárez.

Coro de Cámara

La agrupación en un inicio fue conformada con pocos integrantes, convocados por el maestro José Luis Eleazar, con la finalidad de que los estudiantes de canto interactuaran con distintas alturas vocales. Los resultados fueron presentados en algunos eventos artísticos en el auditorio del Instituto.

Tiempo después, la maestra Minerva Hernández se encargó de organizar el coro de cámara al invitar a los estudiantes de todos los niveles de la asignatura de canto y ensamble, con la intención de que conocieran no sólo el repertorio vocal como recitalistas, sino que accedieran al repertorio coral. Han realizado una serie de conciertos en distintos eventos artísticos en escenarios de gran relevancia, como el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, con el concierto Navidad en el Mundo, acompañados por la Orquesta de Cámara del Instituto de Artes y el ensamble vocal L Altalena. Participaron en el Auditorio del Instituto de Artes en el evento artístico SantoArte, así como en el Museo Nacional del Virreinato, Templo de San Francisco Javier junto con los niños cantores de Tepotzotlán en el Cuarto Encuentro de Coros en Tepotzotlán.

Cuerpo Académico

Al ser los cuerpos académicos fundamentales en una institución de educación superior y con la función de crear líneas de generación y aplicación del conocimiento, con propuestas novedosas y de vanguardia, con el objeto de enriquecer y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, fue de vital importancia la creación de un grupo colegiado en el programa educativo que reuniera las características solicitadas por las autoridades universitarias.

En un periodo relativamente corto se integraron profesores a la plantilla con el perfil que señala la Secretaría de Educación Pública, que permitió la formación y registro del cuerpo académico y la línea de generación que cultivarían: *Rescate, Creación y Difusión de obras musicales*. Los integrantes del Cuerpo Académico fueron el doctor Raúl Cortés Cervantes, el doctor Alejandro Moreno Ramos y el maestro Mauricio Hernández Monterrubio.

El grupo de investigadores se sometió a la evaluación y logró el estatus de Consolidación, gracias al trabajo colegiado que consistió en la publicación y difusión de los trabajos realizados. Uno de los objetivos principales del cuerpo académico fue permitir a los docentes y estudiantes de la institución participar activamente en los proyectos que contemplan la propuesta académica.

Es muy vasta la producción del cuerpo académico, que se enfoca en la difusión artística y cultural, con producción discográfica, bibliográfica y de investigación histórica musical. Los trabajos elaborados se dan a conocer en distintos foros artísticos y educativos, lo que les permitió relacionarse con grupos académicos semejantes, nacionales como internacionales, lo que derivó en la integración de redes de colaboración académica con diversas instituciones de nivel superior y propició la interacción entre los participantes. Con la separación del doctor Alejandro Moreno Ramos del Instituto de Artes², este cuerpo académico (UAEH-CA-61) perdió la categoría alcanzada y los profesores se dieron a la tarea de crear un nuevo cuerpo académico.

Actividades académicas extracurriculares

Desde el inicio del programa, las autoridades, directivos y profesores del área se han preocupado por enriquecer los conocimientos y habilidades señaladas en los objetivos, al propiciar eventos extracurriculares que fortalezcan el conocimiento musical de los aprendices al enterarlos sobre las investigaciones actuales en la teoría, musicología y la ejecución musical. De este modo, se fomentan actividades como foros, cursos, talleres, conferencias, concursos entre otros, donde investigadores y músicos de diversas instituciones y nacionalidades con gran trayectoria han expuesto los resultados de sus aportaciones técnicas y científicas en el ámbito musical y artístico.

2 Actual director de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, <http://www.emeh.edu.mx>

El objetivo de esta iniciativa es hacer realidad la transdisciplina del arte para complementar la formación profesional de los alumnos con una orientación hacia el conocimiento de los aspectos académicos y prácticos para ser considerada más que como un ejercicio educativo asociado a sus estudios profesionales, como una tarea vital para dar a su existencia un propósito profundamente humano, que les sea útil para aprender a convivir con sus semejantes de manera respetuosa y consciente, para servir al bien por el bien mismo, fuera de toda subordinación a cualquier condición u obediencia sumisa y acrítica a la presión cultural de la sociedad (Villegas, Primera Semana de las Artes, 2016).

Simposios

Esta actividad provee al estudiante de las aportaciones artísticas musicales que se llevan a cabo en la actualidad, con un panorama amplio en torno a la investigación musical y artística. Se llevan a cabo siete simposios.

La música en Latinoamérica, octubre 2011, Real del Monte, Hgo. México. El objetivo de este proyecto es difundir entre la comunidad estudiantil del Instituto de Artes los productos de investigación que se generan en el ámbito de la música y de la educación musical en Latinoamérica. Participarían exponentes con diferentes temáticas en cuanto a la música, propiciando en el estudiante la interacción y el entendimiento a las investigaciones generadas en la actualidad, percibiendo de manera clara lo que se realiza en otros lugares de Latinoamérica (Informe Música, 2011).

A partir del 2010 se llevan a cabo simposios donde la temática es, en primera instancia, la música en México (ver Semana Académica de la Música, 2015 y 2015a). Estos encuentros han abierto paso a conocer la música en Latinoamérica. Se ha tenido la presencia de más de 50 exponentes de instituciones nacionales e internacionales entre los que se encuentran:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-BUAP: Nadia Borislova, Emilio Casco y Gonzalo Macías.

Centro de Investigaciones de Estudios Musicales-CIEM: Laura Chávez Blanco, Rafael Felipe Pérez Santiago.

Conservatorio Nacional de Música-CNM: Otilio Acevedo Arroyo, Carl Bellinhausen, Jesús Vilchis.

Escuela de Música del Estado de Hidalgo-EMEH: José Alberto Sánchez.

Instituto Mexicano de la Radio-IMER: Javier Platas.

Universidad Autónoma de Nuevo León-UANL: Elda Nelly Treviño.

Universidad Autónoma de Chihuahua-UACH: Galia Mireles.

Universidad Autónoma de Zacatecas-UAZ: Daniel Escoto, Rosa María García.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-UAHE: Raúl Cortes, Mauricio Hernández, Alejandro Moreno, Luis Antonio Santillán, Yolotl Reyes, Alberto Sánchez, Fernando Cornejo, Arturo Vergara.

Universidad de Caldas, Colombia: Fabio Miguel Fuentes Hernández.

Universidad de Costa Rica: Yamileth Pérez, Alonso Torres M., Manuel Matarrita.

Universidad de Guadalajara-UdeG: Ernesto Martínez Alvarado, maestro Sergio Medina Zacarías, Rodrigo Ruy Arias, Guillermo Bermejo Irma Susana Carbajal Vaca y Gonzalo Macías.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-UMSNH: Arturo García Gómez.

Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM: Leticia Armijo, Iván Martínez, Ricardo Miranda, Miguel Ángel Villanueva Rangel.

Venezuela: Angelo D'Addona.

Encuentro Internacional para la interpretación musical

Este evento académico tiene como finalidad proveer a los alumnos de herramientas técnicas y enriquecer las estrategias de ejecución que les permitirán resolver en el instrumento musical elegido y las dificultades técnicas que se presentan. Organizado por las academias y la coordinación de Música, y financiado por las autoridades universitarias y federales.

El músico instrumentista o cantante requiere de un constante entrenamiento para poder desarrollar destrezas motrices que se complementan y fundamentan con sólidos conocimientos teóricos e históricos. En las escuelas de música

se prepara a estos futuros intérpretes dotándolos de herramientas técnicas y estilísticas requeridas en la profesión. Es importante que los estudiantes interactúen con otras formas, visiones y contextos sobre las técnicas musicales y amplíen su punto de vista sobre la interpretación de la música (Reyes, 2015).

Desde mayo de 2009 esta actividad es esperada por la comunidad musical del Instituto de Artes, al contar con la presencia de maestros de gran trayectoria artística nacional e internacional, pertenecientes a diferentes instituciones de educación o agrupaciones musicales. La impartición de *master class* a los estudiantes es la actividad de más importancia, ya que permite interactuar a los alumnos con los artistas invitados en clases de alto nivel musical. Por otro lado, la participación de directores invitados que actúan al frente de los ensambles orquestales y vocales escolares, ha fomentado y fortalecido las experiencias en los aprendices, lo que enriquece su actuación en un cercano futuro profesional.

Entre los invitados se encuentran:

Alexander Freund – trompeta (Canadá)
 Alfredo D’Addona Cillo - director de orquesta (Venezuela)
 Armando Zerquera - percusiones (México)
 Cutberto Córdoba - guitarra y director de orquestas de guitarras (México)
 Daniel Hernao - piano (Colombia)
 Denis Chavot - contrabajo (Canadá)
 Diego Cajas - clarinete (México)
 Ernesto Cabrera - flauta (México)
 Ezequías Lira - guitarra (Brasil)
 Fabian Breton - guitarra (México)
 Frina Nshanovna - violonchelo (Armenia)
 Gerónimo Istúriz – violín (Venezuela)
 Hernán Darío - clarinete (Colombia)
 Israel Moreno - percusiones (México)
 Javier Barrera - batería (México)
 Jorge Budziszewski - violín y director orquestal (Colombia)
 José López - tuba (México)
 Juan Carlos Chacón - guitarra (México)
 Juan Carlos Quiterio - corno francés (México)
 Katiuska Yústiz – violonchelo (Venezuela)

Luis David Rojas - (Venezuela)
Manuel Espina (México)
María de Jesús Arias - violín (México)
María Magdalena López – violín (Venezuela)
Nery Monterrosa – violín (España)
Orvil Paz – guitarra (México)
Oscar Villegas – trompeta (México)
Piermario Murelli - contrabajo (Italia)
Roberto Carlos Cruz – trombón (México)
Sergio Frías - guitarra (México)
Svetlana Logounova - piano (Kazajastán)
Tierry Champs - trompeta (Canadá)
Valentín Valkin - percusiones (Rusia)
Yoel David Katz - clarinete (Hungria-México)
Zamira Barquero – canto (Costa Rica),

Durante la semana académica se han ofrecido en el escenario del Instituto de Artes Conciertos de alto nivel musical con solistas y agrupaciones como:

El cuarteto de cuerdas de Venezuela
Recital de canto y piano de Zamira Barquero y Luis Antonio Santillán
Coro del CNM, director Francisco Zúñiga
Quinteto de metales Mexican Brass
Trío Colombiano: violín, clarinete y piano
Orquesta de guitarras del IA y del CNM, director Fernando Cornejo
Concierto de Contrabajo de Piermario Murelli y Héctor Infanzón, piano
Orquesta Sinfónica del Instituto de Artes: Francisco Javier Rico

Concurso intérprete solista

Este concurso tiene como finalidad que el estudiante muestre las competencias obtenidas en el estudio de su instrumento, así como las técnicas musicales y reflexivas que requiere. El estudiante muestra la comprensión y el análisis de las obras que le permitirán solventar su actuar en los diferentes contextos o escenarios.

Ubicar a los estudiantes en este contexto de competencia, fomenta su encuentro con un escenario posible en el ámbito profesional, al enfrentarse a

situaciones emocionales, teóricas y de ejecución con un jurado conocedor que exige alto nivel de calidad en su interpretación.

La convocatoria se dio a conocer entre los estudiantes con seis meses de antelación a la actividad, con la finalidad de que los profesores y alumnos eligieran y prepararan el repertorio.

El primer concurso se realizó el 5 de abril de 2011 y participaron 11 estudiantes:

1. Brenda Iglesias Zarco (canto)
2. Carlos Lucio García F. (guitarra)
3. Eder Santos (contrabajo)
4. Guillermo Cuevas Agiss (violoncello)
5. Iván Martínez Valencia (percusiones)
6. Jordán de Lucio (trompeta)
7. José Manuel Ramírez G. (piano)
8. Manuel Alejandro Reynoso Zacarías (percusiones)
9. Martha Galván Olvera (flauta)
10. Rafael A. Torres C. (flauta)
11. Thosiro Pérez Serrano (percusiones)

El jurado estuvo conformado por músicos de reconocida trayectoria en México y en el extranjero:

- Alejandro Mota Sánchez, fagotista de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes
- Alejandro Reyes Moreno, percusionista Orquesta Sinfónica Nacional de México
- Armando Vargas Guevara, director de la Orquesta Sinfónica de la UAEH
- Carlos Torres Rosas, cornista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México
- Consuelo Luna, pianista, concertista de Bellas Artes y profesora del Conservatorio Nacional de Música
- Marco Antonio Villafán, contrabajista de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes

El primer lugar lo obtuvo el percusionista Manuel Alejandro Reynoso Zacarías, el segundo fue para el contrabajista Eder Santos Hernández y el tercero para el percusionista Toshiro Pérez Serrano.

El premio para el primer lugar consistió en un estímulo económico y reconocimiento, además de la participación como solista con la Orquesta Sinfónica de UAEH y la Orquesta de la Universidad del Norte de Brasil en la Ciudad de Natal en Brasil. Se le otorgó boleto de avión y pago de viáticos para participar como solista con la Orquesta de la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil, en la Ciudad de Natal en Brasil. Los ganadores del segundo y tercer lugar recibieron un estímulo económico y reconocimiento.

De este modo, el alumno ganador, Manuel Reynoso, se presentó como solista con la orquesta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, interpretando el Concertino para Marimba y Orquesta de Jorge Sarmientos, bajo la dirección del maestro Armando Vargas, en la Aula Magna Alfonso Cravioto. Asimismo, se presentó con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Federal Río Grande del Norte de Brasil, bajo la conducción del director doctor André Luiz Muniz Oliveira en la Ciudad de Natal Brasil (Randell Badillo, 2012).

En el segundo concurso, realizado el 26 de noviembre de 2012 participaron 13 estudiantes:

1. Andrea Alanís Hernández (violonchelo)
2. Claudia Barrientos López (violonchelo)
3. Jorge Alberto Crisóstomo Cruz (clarinete)
4. Gustavo Cruz Ramírez (violoncello)
5. María Andrea López Ibarra (flauta)
6. César Ortega Morales (guitarra)
7. Andrea Ramos Gómez (clarinete)
8. César Alan Rosales Vera (violoncello)
9. Iván Martínez Valencia (percusiones)
10. Uriel Ángeles Vite (percusiones)
11. César Sánchez Jiménez (guitarra)
12. Isaac Salinas Solís (piano)

El jurado estuvo conformado por:

- Francisco Javier Rico, director de la Orquesta Juvenil del Estado de México
- Irina Borencó de la Orquesta Sinfónica del Estado de México
- Emilio Casco, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Juan Carlos Chacón, del Conservatorio Nacional de Música
- Armando Vargas, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Los premios otorgados fueron estímulo económico, reconocimiento y recital en la Universidad de Costa Rica con boleto de avión y pago de viáticos a Costa Rica para el primer lugar; y estímulo económico y reconocimiento para el segundo y tercero.

El ganador del primer lugar fue el percusionista Iván Martínez Valencia y los acreedores al segundo y tercer lugar fueron el percusionista Uriel Ángeles y el guitarrista César Sánchez Jiménez César, respectivamente.

Gracias a la gestión de recursos adicionales realizada por la coordinadora del área de la academia de música, los dos estudiantes percusionistas, acreedores al primero y segundo lugar, fueron premiados con una estancia en la Universidad de Costa Rica para participar en las agrupaciones orquestales de esa institución, además de realizar recitales acompañados al piano por un docente de la universidad costarricense.

Organismos acreditadores

Con el objetivo de mejorar los programas académicos y alcanzar los estándares de calidad que se señalan a nivel nacional e internacional, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo los ha sometido a procesos de evaluación con organismos externos a la institución. Los organismos evaluadores tienen como finalidad velar por la calidad de los programas educativos a nivel licenciatura que se imparten en todo el país. Al estar la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo vinculada a la Secretaría de Educación Pública y a la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES) los

programas que ofrece deben ser evaluados periódicamente para certificarlos y acreditarlos.

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) es una asociación civil sin fines de lucro que actúa como la única instancia autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos del tipo superior que se imparten en México, en cualquiera de sus modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta) (COPAES, 2020).

Los resultados arrojados por la evaluación tienen como meta el atender y señalar los logros y deficiencias que pueden surgir en la puesta en marcha del programa. Ha sido relevante la visita de los evaluadores, ya que, al llevar a cabo el análisis, han hecho recomendaciones con la intención de mejorar áreas de oportunidad que señalan los resultados.

En 2007 el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) llevó a cabo la primera evaluación al programa de la licenciatura en Música. La primera actividad para la evaluación fue la organización de una comisión de profesores, quienes elaboraron nueve carpetas con los documentos que fundamentaron la veracidad de las evidencias presentadas.

Al arribar a las instalaciones universitarias, el comité evaluador, el cual estaba dirigido por el maestro Ignacio Alcocer (músico), realizó una serie de entrevistas con los profesores, alumnos, egresados y empleadores. El comité revisó las evidencias presentadas en las carpetas de forma presencial. En los resultados emitieron señalamientos y recomendaciones para la mejora. El programa logró el “Primer nivel” y fue reconocido como “Programa de calidad”.

En 2008, el CAESA (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes) realizó la valoración del programa de estudios; señaló recomendaciones y los resultados arrojaron que el programa tenía problemas en la malla curricular. La propuesta emitida por el organismo fue realizar un rediseño curricular acorde a las metas propuestas en el perfil de egreso, que garantizaran la obtención de las competencias señaladas.

En la segunda visita de los CIEES (abril 2014) reconocieron los logros alcanzados al tomar como referencia las recomendaciones de la primera visita, además de puntualizar y señalar las fortalezas y debilidades. Ya con el progra-

ma rediseñado sujeto al modelo educativo de la UAEH y con la aprobación del Honorable Consejo Universitario, los evaluadores llevaron a cabo el análisis y valoración del programa. Los resultados reiteraron la buena calidad.

Rediseño curricular

Al egresar la primera generación de la licenciatura (2006) fue relevante hacer un recuento de lo ocurrido en el programa, hasta la salida de los primeros egresados. El análisis evidenció dificultades y problemas que no habían sido consideradas al inicio. Esto dio pauta para hacer los cambios pertinentes para lograr la coherencia curricular y resolver problemáticas que impedían lograr resultados acordes con el perfil previsto.

Un grupo colegiado de profesores llevó a cabo los estudios de factibilidad con los que se tuvo oportunidad de verificar la pertinencia del programa con el ámbito laboral, cultural, social en el Estado y sus alrededores.

La academia se reunió en varias ocasiones para dar respuesta a esta oportunidad de mejora, con propuestas innovadoras que tenían la intención de actualizar y mejorar los procesos educativos y brindar a los estudiantes herramientas de vanguardia que les permitieran alcanzar el éxito en el ámbito social, cultural y laboral. Los profesores responsables del rediseño curricular fueron: Raúl Cortés Cervantes, Alejandro Moreno, Luis Antonio Santillán, Juan Mercado, Mauricio Hernández Monterrubio y Yolotl Reyes Moreno (Cortés Cervantes, 2010).

Convenios y encuentros académicos

Visualizar al mundo de forma aislada en el contexto del proceso de globalización, resulta inadecuado. Debemos tener una visión sistémica e integral que nos permita identificar que los acontecimientos y las acciones que se realicen en un país, una sociedad, una comunidad, una institución, tendrán sin duda repercusiones a nivel global (UAEH, 2018).

En el contexto actual de la globalización es de vital importancia que las instituciones de educación superior, y por supuesto de la enseñanza de la música,

establezcan vínculos relacionados con el ámbito artístico musical. El propósito de este contacto con instituciones nacionales e internacionales es enriquecer la actuación de profesores y de estudiantes mediante la interacción con diversas metodologías, resultados de investigación, composiciones musicales, experiencias artísticas, agrupaciones de interpretación instrumental, entre otras. Esta actividad da respuesta a la necesidad de complementar las competencias de docentes y estudiantes al brindar un panorama actual en el campo en que se desarrollan.

El primer vínculo de colaboración académica se llevó a cabo con la Universidad Federal do Rio Grande do Norte, localizada en la Ciudad de Natal Brasil. La relación académica dio inicio con la visita de académicos del Instituto de Artes a las instalaciones brasileñas. Los investigadores invitados: Alejandro Moreno, Raúl Cortés, Yolotl Reyes y Arturo Vergara. En este encuentro se realizaron clases maestras, conciertos, mesas redondas y conferencias donde interactuaron académicos y alumnos de ambas universidades. Asimismo, en 2010 el alumno Manuel Alejandro, ganador del primer concurso Intérprete Solista, organizado por la coordinación de música del Instituto de Artes, fue premiado con un viaje a Natal para actuar como solista con la Orquesta de Estudiantes de la Institución Brasileña, presentándose en diversos escenarios. En un segundo encuentro, docentes de la universidad brasileña visitaron el Instituto de Artes para participar en el Segundo Simposio La Música en Latinoamérica, y en el Primer Encuentro Internacional de Interpretación Musical.

Con la Universidad de Costa Rica se firmó el primer convenio internacional entre el programa de la licenciatura en Música de la UAEH. Se llevaron a cabo varias actividades. Los profesores Alejandro Moreno, Mauricio Hernández, Ramiro Martínez, Rosa Elena Díaz, Yolotl Reyes y un grupo de estudiantes visitaron la Escuela de Artes Musicales en Costa Rica realizando talleres, clases maestras, conferencias y conciertos, interactuando con alumnos y maestros de la institución costarricense. A su vez fueron invitados por la UAEH profesores de la Universidad de Costa Rica para realizar talleres, clases maestras, conferencias y conciertos en el Instituto de Artes, realizando trabajo conjunto entre ambas instituciones. La visita de los alumnos Iván Martínez Valencia y Uriel Ángeles Vite, ganadores del segundo concurso Intérprete Solista realizaron una estancia académica en esa universidad.

La nivelación

Anteriormente, las escuelas profesionales de música no otorgaban títulos de licenciatura. Algunos de los documentos concedidos al finalizar una carrera musical sólo señalaban el grado de ejecución y conocimientos en la leyenda “Concertista en”. Por otro lado, en el mercado laboral musical, no era necesario que los profesionales contaran con un documento que avalara sus estudios, tradicionalmente lo requerido por las fuentes de empleo era que los solicitantes mostraran destreza y dominio en la ejecución instrumental o expusieran metodologías innovadoras en la docencia. Los directivos de esta institución tomaron cartas en el asunto, para que los profesores de música con trayectoria laboral, ya sea con experiencia en la docencia o en la práctica musical, obtuvieran el grado de licenciados.

La Universidad de Guadalajara cuenta con un curso de nivelación que otorga el grado de licenciatura a profesores con trayectoria laboral artística o en la docencia.

Los programas de nivelación de Licenciatura en Arte de la Universidad de Guadalajara surgen como respuesta a la necesidad de actualizar el grado académico de los docentes de las áreas artísticas adscritas en distintas instituciones y niveles educativos. En el contexto nacional de la educación superior de las artes, donde los procesos de acreditación de los PE exigen grados mínimos a los docentes, la existencia de programas especiales con estas características permitirá, consolidar la planta docente. De lo anterior se desprende la pertinencia de estos Programas de nivelación (Secretaría de Cultura, 2018).

Se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Hidalgo y la Universidad de Guadalajara que permitió convocar a profesores de música de la UAEH y de distintas instituciones para participar en el programa. Se registraron treinta y nueve aspirantes y el comité evaluador de la UdeG seleccionó a catorce profesores –siete del programa de música de la UAEH y siete provenientes de otras instituciones en la República mexicana, que cubrían el perfil de ingreso que señala la UdeG–.

La profesora Yolotl Reyes fungió como responsable de poner en marcha el programa y representante de la UAEH ante la coordinación del programa de nivelación en la UdeG, a cargo del doctor Ismael García Ávila. En febrero

de 2013 dio inicio el curso de nivelación en las instalaciones del Instituto de Artes, donde impartieron cátedra los profesores de la UdeG, cuyos traslados y hospedaje corrieron a cargo de la UAEH. Las actividades académicas concluyeron en agosto de 2014 con el recital de piano en el que participaron todos los futuros licenciados. La intervención del señor rector maestro Humberto Augusto Veras Godoy, fue determinante para lograr el objetivo señalado.

Los profesores de la UdeG que impartieron cátedras en el Instituto de Artes fueron: la doctora Irma Susana Carbajal Vaca, el maestro Adrián Felipe Rojero Herrera, el doctor Enrique Suárez Mazón, la maestra Laura Eugenia Orozco Ramos, el licenciado Yosvany Estepe Díaz, el maestro Manuel Cerda Ortiz, el maestro Sergio Medina Zacarías, el maestro Hugo Ernesto Trujillo Gracián, la maestra Laila Kanniña Rozenbah, la maestra Aracely Villalvazo Robles, entre otros.

La ceremonia protocolaria y toma de protesta de los recién egresados se celebró el 27 de abril de 2015 en el auditorio del Instituto de Artes con la presencia de las autoridades de ambas instituciones.

Por la UdeG: el maestro Ernesto Flores Gallo, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD); el doctor Francisco Javier Gómez Galván, secretario académico; el maestro Jorge Enrique Zambrano Ambrosio, director de la División de Artes y Humanidades; el maestro Sergio Eduardo Medina Zacarías, jefe del departamento de Música y docente; y el maestro Ismael García Ávila, coordinador de los Programas de Nivelación en Artes. La doctora Carbajal³ fue elegida madrina de generación y durante la ceremonia dirigió unas palabras a los egresados (ver Anexo 1).

Por la UAEH: el doctor Humberto Veras Godoy, rector; el maestro Jesús Ibarra Zamudio, coordinador de la División de Docencia; y el licenciado Gonzalo Villegas de la Concha, director del Instituto de Artes.

La ceremonia se dio de manera emotiva al emitir las autoridades de ambas instituciones mensajes motivadores para continuar la preparación académica de los egresados, en aras de obtener mejores resultados en su quehacer docente, profesional y artístico.

3 En su discurso mencionó un libro que fue un logro académico especial de los 14 egresados. Este trabajo, concluido en 2014, pudo ser publicado hasta diciembre de 2019 con el título: *Acreditación de formadores musicales universitarios en México: Historiando los retos educativos desde el tiempo presente* (Carbajal Vaca, 2019).

Los egresados: Citlali Hernández Real, Gabriel Duarte López, Percival Álvarez Pérez, Luis Fernando Fonseca López, Sergio García Pacheco, Sergio Arturo Vargas Chapela, Mario Gustavo Juárez Rosales, Juan Guadalupe Mercado Rangel, Yolotl Reyes Moreno, Alberto Sánchez Cárdenas, Alberto Sánchez Rodríguez, Gloria Lizbeth Sotomayor Carrillo, Fernando Torrijos Valenzuela, José Esteban González Espíritu.

Este acierto académico se llevó a cabo con el apoyo y gestión ante las instancias universitarias: Señor rector maestro Augusto Veras Godoy, a través de la planta directiva del Instituto de Artes: licenciado Juan Randell Badillo, director; licenciada Rosalva Meneses Noeggerath, secretaria académica; y Yolotl Reyes Moreno, coordinadora del área académica de música.

Examen EGEL

Entre la academia, antes de que la primera generación egresara, surgió la interrogante sobre la titulación de los estudiantes, ya que las formas que el modelo universitario señalaba –aunque contaba con varias modalidades– no precisaba un examen con las características específicas para los futuros licenciados en música. Los profesores del Área Académica de Música se dieron a la tarea de diseñar un plan estratégico basado en lo establecido por la universidad. Se consultó con la Dirección de la División de Docencia y se procedió a la elaboración de un examen con las características de la práctica musical que consistía en un recital, para después enriquecerlo con un examen basado en conceptos específicos de la teoría de la música.

En 2007 se llevó a cabo el primer examen de titulación para los recién egresados de la primera generación que contempló un recital-examen con obras de tres diferentes estilos con una duración mínima de 40 minutos y el análisis estructural de una de las obras interpretadas. Se contó con la evaluación de cinco sinodales, profesores de la licenciatura.

Al concluir esta primera etapa se realizó el examen teórico escrito, elaborado por la academia de Teoría Musical. Se presentaron catorce pasantes en este primer examen con resultados exitosos ya que el cien por ciento de los sustentantes lo aprobó.

Al implementarse el rediseño curricular (2013) basado en el nuevo modelo educativo de la Universidad, la dirección de evaluación, representado por

la doctora Patricia Bezies, convocó a los profesores del programa para elaborar un examen con formato de EGEL (Examen General de Egreso de Licenciatura) ya que en el contexto nacional, el CENEVAL no contempla exámenes para las artes y, por ende, para las licenciaturas en música que se ofrecen a nivel nacional. Los profesores se reunieron en academia, y se les brindó la oportunidad de diseñar el examen que abordaría temas específicos señalados en el programa sobre la teoría y la práctica musical. Se decidió que el examen se dividiera en dos partes: la práctica con un porcentaje de 40% y la teórica con 60%. En la parte práctica la coordinación y un grupo colegiado elaboró un protocolo y decidió que se debería reunir a 3 profesores que funcionarían como sinodales, quienes podrían ser parte del cuerpo docente o profesores de otras instituciones, siempre y cuando reúnan las características señaladas en el documento (IA, 2013).

Los egresados presentan al término del décimo semestre un recital con una duración mínima de 40 minutos con obras de alto nivel de dificultad que estén señaladas en el programa de asignatura. La segunda parte, el examen teórico lo llevarán a cabo al concluir los créditos del programa educativo. A partir del año 2014 el examen EGEL es obligatorio para obtener el grado de licenciado en Música en la UAEH.

Syllabus

En junio de 2014, se presentó el Syllabus como una nueva herramienta a los profesores de la licenciatura en Música, quienes recibieron una capacitación básica sobre su manejo. Oficialmente dio inicio el uso de esta herramienta en el semestre enero-junio 2015 con los 3 primeros semestres del programa académico rediseñado.

El Syllabus es una herramienta primordial para las actividades docentes, creada por la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Información y Sistemas de la UAEH. En síntesis es:

[...] un instrumento de carácter curricular que permite al docente realizar la planeación estratégica de tiempos y recursos didácticos necesarios para cumplir con los objetivos de una asignatura, optimizar tiempos, autoevaluar su desempeño para una mejora continua, además de facilitar la comunicación con

directivos y estudiantes. [...] se convierte en un compromiso ético-profesional del profesor ante el alumno, y está constituido por una planeación docente y un contrato de aprendizaje.
(Cortés Cervantes y Reyes Moreno, 2016: 39).

Su utilidad ha llevado a la reflexión crítica de los docentes sobre su rol como facilitadores del conocimiento y a la adaptación de diferentes estrategias didácticas para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. El instrumento se conforma por tres módulos: el módulo del profesor, el del estudiante y el del coordinador del programa. En el artículo “El uso de la herramienta *Syllabus* en la planeación docente de las asignaturas de la licenciatura en Música de la UAEH” (Cortés Cervantes y Reyes Moreno, 2016) se documentaron las primeras experiencias con esta herramienta.

Los profesores

Al iniciar este proyecto académico una de las dificultades con mayor relevancia fue la contratación de profesores que contaran con el perfil adecuado que el programa exigía. En el estado no existían antecedentes de escuelas o instituciones de nivel superior para la enseñanza de la música, por lo tanto, escaseaban docentes con el perfil requerido.

Parecía que la distancia con la ciudad de México o con estados vecinos podía aminorar la problemática; sin embargo, no era fácil que los profesionales con el perfil adecuado decidieran cambiar de residencia. Aun así, se logró conformar un grupo de maestros con trayectoria, perfil adecuado y compromiso con la educación y con la institución. En esta tarea, la Orquesta Sinfónica de la UAEH ha sido vital para contar con profesionales ejecutantes de alto nivel artístico.

Desde la fundación del Instituto de Artes han pasado por las aulas un gran número de docentes, que han logrado que los aprendices universitarios se desempeñen con éxito en las diferentes ramas de la música, ya sea en la ejecución musical, en la docencia, en la investigación o en la administración artística. Entre ellos destacan:

José Luis Cházaro, Fernando Mejía Gómez, Héctor Reyes, Antonio Narciso, Francisco Veira, Yolotl Reyes M, Juan Enrique García, Juan Merca-

do Rangel, Francisco Cruz, Mauricio Hernández Monterrubio, Raúl Cortés Cervantes, Luis Antonio Santillán, José Luis Martínez, Rafael Oliva Parga, Alejandro Moreno Ramos, Oscar Pérez, Alfredo Hernández, Claudia Alarcón, Jesús Arreguín Zozoaga, Cecilia Becerra Álvarez de la Cadena, Mónica Sánchez, Fernando Montes de Oca, Juan Carlos Valdez, Irma Susana Carbajal Vaca, Javier Cruz, Mónica Sánchez, Gloria Lizbeth Sotomayor, Fernando Cornejo, Juan Enrique García, Alberto Sánchez Cárdenas, Oscar Pérez, Flor Cecilia Méndez, Joel Montaña, Consuelo Negrete, Ramiro Martínez, Alberto Sánchez Rodríguez, Francisco de Jesús Rico, Fernando Torrijos, Minerva Hernández, Raciél Ordóñez, José Esteban González, Yhan Ponce, Lautaro de Martín Ortiz Juárez, José Luis Eliazar, Rosa Elena Díaz y Elizabeth Cruz Lara.

Egresados destacados en el ámbito musical profesional

Es inevitable que, al seguir y analizar los procesos de un programa educativo, sea de vital importancia reconocer los aciertos y logros alcanzados; aquí los egresados son la muestra latente.

El objetivo de un plan curricular de una licenciatura es garantizar que los estudiantes, al término de sus estudios, alcancen el perfil y las competencias que les permitan desarrollarse en el ámbito laboral.

Reconocer y dar seguimiento a los egresados, ya profesionales de la música que ejercen con éxito, en los diferentes ámbitos laborales ya sea en la educación, administración, o en la ejecución musical, da cuenta de los resultados alcanzados en el programa educativo.

El enlistar a los egresados sobresalientes sería un trabajo muy amplio. Por cuestiones de espacio se mencionan sólo algunos de ellos, que se desempeñan exitosamente en el ámbito artístico profesional:

Andrea Alanís: violonchelista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Brenda Iglesias: cantante y maestra en pedagogía vocal, ganadora de la beca FONCA-CONACYT, estudiante de doctorado en *University of Cincinnati College Conservatory of Music*. Solista con la Orquesta CCM *Opera MainStage*, *Cincinnati Symphony Orchestra*. Participación en el *Prague Summer Nights Festival*.

César Rosales: violonchelista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

César Sánchez: maestro en composición para cinematografía. Docente, cátedra de guitarra en la licenciatura en Música de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.

Claudia Barrientos: violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Chiapas.

Emmanuel Meneses: pianista acompañante en la Escuela Superior de Música del INBAL y del Instituto de Artes en la UAEH, al igual en los seminarios impartidos por Carlos Aransay e Iván López. Ha sido invitado continuamente como pianista de la OFUNAM.

Fernando Alberto Sánchez Hernández: percusionista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Fernando Rodríguez: violista de la Orquesta Sinfónica de las Fuerzas Armadas.

Fredy Hernández Hernández: contrabajista en Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Querétaro, Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo.

Gustavo Cruz: violonchelista principal de la Orquesta Filarmónica de Toluca.

Hugo Valle Martínez: contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Iván Gonzales: percusionista y docente de la cátedra de percusiones en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitado en la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Iván Martínez Valencia: percusionista co-principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Manuel Alejandro Reynoso Zacarías: percusionista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Noel García San Juan: clarinetista, director de Arte y Cultura del municipio Mineral de la Reforma, miembro del Comité Nacional de Cultura de la Red Nacional de Ciudades del Aprendizaje en México perteneciente a la UNESCO.

Rafael Torres: flautista, Director de la Orquesta Infantil de Esperanza Azteca de Veracruz y de la Banda Sinfónica Infantil de Puerto Vallarta.

Sebastián Moreno: violinista de la Orquesta 1° de Mayo del Estado de Puebla.

Selene Villeda: cantante, integrante del coro de la filarmónica de Toluca.

Autoridades universitarias y directivos del Instituto de Artes

Autoridades, directivos y administrativos han sido sin duda parte fundamental del desarrollo de la licenciatura, al ser los gestores de los requerimientos del programa. Ellos son los encargados de que el plan curricular se lleve a cabo y alcance los estándares de calidad señalados por la universidad. Destaca el trabajo de:

Rectores: Licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán (1998-2005), doctor Luis Gil Borja (2005-2010), maestro Humberto Augusto Veras Godoy (2010-2011 y 2011-2017).

Directores: Maestra Reyna Hinojosa Villalba, Licenciado Juan Randell Badillo y Licenciado Gonzalo Villegas de la Concha.

Secretaría Académica: Maestra Viola López, Tomás Herrera y Rosalva Meneses Noeggerath.

Coordinación del programa: Maestro José Luis Cházaro (2002-2004) y Maestra Yolotl Reyes Moreno (2004-2017).

Conclusiones

A título personal, considero que documentar los fenómenos y cambios que surgen a través de la historia en los distintos espacios de formación musical es una acción relevante, ya que éstos dan cuenta de los parámetros que permitirán identificar las tendencias educativas para enriquecer los programas venideros y adecuarlos a la actualidad. La inclusión de la tecnología en el ámbito educativo, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta fundamental que permitirá a las generaciones futuras insertarse con mayor facilidad en los entornos sociales y profesionales en donde decidan actuar. La educación musical de nivel superior no puede quedar al margen de los cambios que marca la modernidad.

La exposición de los distintos aspectos que contemplan el programa de música de la UAEH, en el cual estuve al frente como coordinadora académica durante 15 años, tiene a bien dar cuenta de los procesos académicos y administrativos a los que se ha sometido para señalar no sólo las metas y avances

logrados, sino para detectar las áreas de oportunidad que surgen a través del análisis de lo documentado y fundamentado en las experiencias vividas.

Al mismo tiempo se han ejemplificado actividades, procesos y resultados que han dado dirección y la darán a un futuro próximo no sólo del programa educativo de mi institución, sino que puede ser un modelo para acortar y resolver las distintas problemáticas a enfrentar y los retos que van surgiendo en el trayecto en programas similares.

Este trabajo está constituido en su gran mayoría por testimonios y experiencias de mi experiencia en la cotidianidad escolar y está basado en documentos de archivo no publicados como programas de mano, carteles, oficios, informes, proyectos académicos, entre otros.

Es menester agradecer a los docentes que de forma desinteresada contribuyeron con sus propias vivencias y evidencias para conformar este documento y al maravilloso personal docente que participó activamente codo a codo durante mi gestión en la coordinación, al aportar e impartir sus conocimientos y experiencias con el único afán de brindar a los estudiantes conocimientos sólidos.

Mi agradecimiento a la doctora Susana Carbajal, por la invitación para participar en este proyecto, que ampliará la visión sobre la enseñanza de la música a nivel superior en México, a través de la historia y experiencias surgidas en diferentes tiempos y en circunstancias diversas en las instituciones, además de ser un elemento que podrá dar dirección para futuras propuestas educativas que, sin duda, conformarán un documento de gran valía que beneficiará a las instituciones profesionales, situándolas a la vanguardia educativa que señalan los estándares de calidad en el mundo actual.

Bibliografía

- Carbajal Vaca, I. S. (2019). *Acreditación de formadores musicales universitarios en México: Historiando los retos educativos desde el tiempo presente*. Universidad Autónoma de Aguascalientes https://editorial.uaa.mx/docs/acreditacion_formadores_musicales.pdf
- COPAES, (2020). *Consejo para la Acreditación de la Educación Superior*. <https://www.copaes.org/copaes.html>
- Cortés Cervantes, R. (2010). Rediseñando el currículo de música. *Memorias del II Coloquio Nacional de Música*, pp. 39-47. Universidad de Guadalajara. <https://>

- www.uaeh.edu.mx/investigacion/ida/LI_rcdMusical/cervantes_raul/curriculo.pdf
- Cortés Cervantes, R. y Reyes Moreno, Y. (2016). El uso de la herramienta *Syllabus* en la planeación docente de las asignaturas de la licenciatura en Música de la UAEH. En Correa Ortega, J. P., Carbajal Vaca, I. S., Capistrán Gracia, R. y Moreno Martínez, R. (Comps.). *Educación musical universitaria: Filosofía y estrategias curriculares*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. https://editorial.uaa.mx/docs/educacion_musical_universitaria.pdf
- Curiel, F. (13 de diciembre de 2001). Instituto de Artes una Realidad. *El Sol de Hidalgo*, pp. 2 y 6.
- García Ramos, J. M. (1991). La formación integral: objetivo de la Universidad (Algunas reflexiones sobre la educación en la Universidad). *Revista Complutense de Educación*, 2(2), 323. <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED9191230323A>
- IA (2013). Protocolo de examen Práctico EGEL. UAEH, Archivo interno de la licenciatura en Musica, Instituto de Artes, UAEH.
- IA (s.f.). Historia. *Instituto de Artes*. UAEH. <https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/historia.html>
- Informe Musica (2011). Informe valores actualizados PIFI 2010 EJERCICIO 2011. Real del Monte: UAEH.
- Lorenzo Monterrubio, C., & Vergara Hernández, A. (2016). La ex hacienda de San Cayetano, sede del Instituto de Artes de la UAEH. *MAGOTZI Boletín Científico de Artes del IA*, 4(8). <https://doi.org/10.29057/ia.v4i8.260>
- Randell Badillo, J. (2012). *Informe General de Actividades 2011, febrero*. Instituto de Artes, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <https://www.uaeh.edu.mx/transparencia/images/PDF/InforeDirectores2010/ia2011.pdf>
- Reyes, Y. (2015). Informe del Encuentro Internacional para la Interpretación Musical. Real del Monte Hidalgo: UAEH.
- Secretaría de Cultura (2018). Presentan Conarte y la Universidad de Guadalajara programa de Nivelación Académica en Artes. *Sala de prensa, Secretaría de Cultura*. https://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=27826
- Semana Académica de la Música (2015). *Independiente de Hidalgo*, 15 de septiembre. Obtenido de: <https://www.elindependientede Hidalgo.com.mx/archivo/2015/09/294683>

- Semana Académica de la Música (2015a). *Avisos*. IA/ UAEH. https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/avisos/a23/semana_musica_academica_2015.pdf
- UAEH (2001). *Proyecto curricular de la licenciatura en Musica*. Pachuca de Soto: UAEH.
- UAEH (2018). *Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico*. Obtenido de: <https://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/sedein/dri/internacionalizacion.html>
- Villegas, G. (2016). Primera Semana de las Artes. Real del Monte Hgo.: UAEH. <https://www.uaeh.edu.mx/noticias/2797/>
- Villegas, G. (7 de enero de 2015). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Obtenido de: <https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/historia.html>

Anexo 1

Real del Monte, Hgo., 26 de febrero de 2015

Discurso de titulación

Licenciatura en Música con orientación en Pedagogía

Con la venia de las Distinguidas Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Rector UAEH: Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy

Rector del CUAAD: Mtro. Ernesto Flores Gallo

/ en ausencia del Rector General: Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Buenos días / Buenas tardes

Queridos compañeros, colegas y amigos:

Este Programa de Nivelación llevado a cabo en Real del Monte, Hidalgo, ha dejado en mi vida una huella sumamente especial porque en 2013 tuve la oportunidad excepcional de conocer este espacio como docente y de vivir durante seis meses en este Pueblo que es realmente Mágico.

En ese tiempo, que me habría encantado prolongar, fui testigo de la manera como estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hacen cada día posible la educación y la vida artística del estado.

Ahora, laten en mi corazón dos instituciones y resuenan en mi mente dos ideales educativos que tienen un camino en común.

“Piensa y trabaja” es el lema de la Benemérita Universidad de Guadalajara

(1791)- Real Universidad de Guadalajara (Segunda Universidad en la Nueva España)

Hace 90 años, cuando José Guadalupe Zuno refundó la Universidad de Guadalajara (1925), dijo lo siguiente¹:

Con el *pensamiento* se discurre por los infinitos de la imaginación, se traspasan los mundos de lo conocido y de lo desconocido, se sigue por las galaxias y más allá de ellas.

El *trabajo*, todos lo bendicen y lo practican con honor, pero su verdadero ennoblecimiento está en su vínculo con el pensar.

¹ Original: Sobre el pensar: "es discurrir por los infinitos de la imaginación, traspasar los mundos de lo conocido y de lo desconocido y seguir, seguir por las galaxias y más allá de ellas".

Sobre el trabajar: "todos se honran con él. Todos lo bendicen y lo practican sin desdoro. Pero su verdadero ennoblecimiento está en su vinculación con el pensar"

Flores, Marco (2000) *Gaceta universitaria*, 7 de febrero. Disponible en:

<http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/147/18-147.pdf>

“Amor, orden y progreso” es el lema de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Aunque el origen de este lema se encuentra anclado en la corriente filosófica del positivismo de Augusto Comte, circunscrito en el contexto del conocimiento científico, el ejercicio hermenéutico que nos sugiere el filósofo mexicano Mauricio Beuchot de “poner el texto en su contexto”² nos permite resignificar este concepto de conocimiento en el contexto del arte.

¿Arte o ciencia?

El concepto de *arte*, en su raíz etimológica latina *artis*, esconde el “hacer” y en su raíz griega (*techné*) la técnica o la manera de hacer algo. El artista es quien depura ese “hacer”, a través de una técnica que modifica y reinventa constantemente de manera creativa. Con su actividad creativa e innovadora, aporta conocimiento sobre esa manera de hacer y de expresar.

Si aceptamos que las expresiones artísticas son el reflejo del progreso de una cultura, en las instituciones educativas artísticas se exigirá que los “hacedores de arte” depuren su técnica para mejorar una y otra vez el “hacer”. El lema de la UAEH nos dice que esto sólo es posible si se realiza con orden y con amor.

Con el Convenio General de Colaboración que celebraron nuestras instituciones en julio de 2012 se muestra que ambas instituciones tienen como meta común la cooperación académica, científica y cultural y la están haciendo una realidad mediante el intercambio de estudiantes y de académicos, con la investigación conjunta, con los cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de actualización y publicaciones.

Esta nueva generación de Licenciados en Música con orientación en Pedagogía que gradúa la Benemérita Universidad de Guadalajara es fruto de este Convenio.

Quisiera destacar que este grupo, además de la conclusión del programa de nivelación, en 2014 logró un producto académico significativo, la elaboración de un libro, con el que se ratifica el éxito del Convenio.

Mi agradecimiento a la Lic. Yolotl Reyes Moreno, coordinadora del Área de Música del Instituto de Artes, por haber tenido la visión e iniciativa para realizar este proyecto y, sobre todo, por la confianza que depositó en mí para coordinar esta colección de ensayos, la cual titulamos “Trayectorias Pedagógicas: catorce experiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje de la música”. Muchas gracias al Cuerpo Académico de Música de este instituto por apoyar su publicación, que ojalá sea pronto.

Quisiera expresar mi humilde reconocimiento, a la Lic. Rosalva Meneses Nogerath, Secretaria Académica del Instituto de Artes, por su gran calidez y sensibilidad para comprender el mundo de los artistas que, en no pocas ocasiones, en aras de ordenar y perfilar acciones hacia el progreso anhelado, es dominado por emociones y contradicciones.

² “la comprensión del texto mismo, la cual tiene como intermediario o medio principal la contextualización. Es poner un texto en su contexto y aplicarlo al contexto actual. Por eso toda interpretación conlleva una autointerpretación” (Mauricio Beuchot, 2002: 11-12). Mauricio Beuchot (1950).

Queridos colegas / ahijados:

1. Percival Álvarez Pérez
2. Gabriel Duarte López
3. Luis Fernando Fonseca López
4. Sergio García Pacheco
5. José Esteban González Espíritu
6. Citlalli Hernández Real
7. Mario Gustavo Juárez Rosales
8. Juan Guadalupe Mercado Rangel
9. Yolotl Reyes Moreno
10. Alberto Sánchez Cárdenas
11. Alberto Sánchez Rodríguez
12. Gloria Lizbeth Sotomayor Carrillo
13. Francisco Fernando Torrijos Valenzuela
14. Sergio Arturo Vargas Chapela

Muchas felicidades por este logro académico, materializado en la obtención del grado de licenciado en música con orientación en pedagogía pero, sobre todo, por dedicar su vida a esta noble profesión.

Ahora somos Leones y somos Garzas.

Pensemos y trabajemos con amor y orden para el progreso de nuestro país.

Muchas gracias

