

LA MÚSICA FOLKLÓRICA EN LA PRÁCTICA CORAL A TRAVÉS DE LA CONCEPCIÓN KODÁLY

Mariana Celina Pechuan Capra¹

Jorge Ezequiel Fuentes García²

RESUMEN

Esta ponencia tiene como objetivo compartir bases filosóficas y herramientas metodológicas de la Concepción Kodály y sus beneficios en la práctica coral mediante repertorio folklórico. A través de un método filosófico de investigación, se presenta a esta Concepción como una aliada del coro para entender la música folklórica como material de gran valor cultural, artístico y pedagógico, y utilizar las herramientas metodológicas que favorecen el aprendizaje, comprensión y disfrute de las obras.

Las canciones folklóricas reflejan la verdadera cultura de la nación. Desde lo propio, el camino a transitar hacia las obras maestras de la música coral es gradual.

Las agrupaciones corales cumplen un papel fundamental en el desarrollo social, cultural y educativo de cada nación. Son un espacio de reflexión para la toma de conciencia del valor de la música folklórica y, a partir de su interpretación y análisis, un lugar donde los coreutas acceden a un aprendizaje musical activo e integral.

Palabras clave: *Concepción Kodály, Música folklórica, Práctica coral, Filosofía*

¹ Profesora de piano egresada de la FFHA de la UNSJ y Diplomada en Educación Musical Kodály, especialidad Pedagogía del Piano (Instituto Kodály de la Academia Liszt, Hungría). Es ayudante en la Cátedra de Piano de la UNSJ y está a cargo de las clases de Concepción Kodály del Coro Los Jilgueritos, perteneciente al Centro de Creación Artístico Coral de la FFHA-UNSJ.

² Magíster en Pedagogía Musical Kodály, Diplomado en Educación Musical Kodály, especialización en Dirección Coral avanzado (Instituto Kodály de la Academia Liszt, Hungría) y Profesor en Educación (FFHA-UNSJ). Es director de los Coros de Niños del CCAC de la FFHA de la UNSJ y es Titular de las Cátedras Dirección Coral I y Dirección Coral II del Departamento de Música de la FFHA-UNSJ.

FOLK MUSIC IN CHORAL ACTIVITIES THROUGH THE KODÁLY CONCEPT

*Mariana Celina Pechuan Capra
Jorge Ezequiel Fuentes García*

ABSTRACT

This paper aims to share philosophical bases and methodological tools of the Kodály Concept and its benefits in choral activities through folk repertoire.

Through a philosophical method of research, this conception is presented as an ally of the choir to understand folk music as a material of great cultural, artistic and pedagogical value, and to use the methodological tools that favor the learning, understanding and enjoyment of the music. Folk songs reflect the true culture of the nation. From the own repertoire, the way to the masterpieces of choral music is gradual.

Choirs play a fundamental role in the social, cultural and educational development of each nation. They are a place of reflection for the awareness of the value of folk music and, based on its interpretation and analysis, a place where the choir members access to an active and integral musical learning.

Key words: *Kodály Concept, Folk music, Choir activities, Philosophy*

LA MÚSICA FOLKLÓRICA EN LA PRÁCTICA CORAL A TRAVÉS DE LA CONCEPCIÓN KODÁLY



Mariana Celina Pechuan Capra



Jorge Ezequiel Fuentes García

Bases filosóficas

Zoltán Kodály fue un compositor, etnomusicólogo y educador húngaro quién a través de sus ideas filosóficas, culturales y pedagógicas, cambió el rumbo de la educación musical en su país.

Desde una perspectiva histórica, la vida de Kodály se sitúa en un período conflictivo de la historia de la humanidad: una época donde Europa estuvo colmada de conflictos sociales, económicos y culturales que desembocaron en problemáticas bélicas de dimensiones mundiales. Frente a esta realidad, Kodály decidió introducir música de gran valor en el centro del espíritu de los niños,

permitiendo de esta manera que el contacto de la gente con la música provoque valores humanos tales como generosidad, hermandad y amistad. El arte influencia fuertemente la elevación de la humanidad, una persona se convierte en benefactor cuando coloca el arte al servicio del mayor número posible de personas. Según la filosofía de Kodály, la música misma es una manifestación del espíritu humano, que protege la integridad del espíritu y la unidad de la vida espiritual y física.

Kodály encontró en la música el vehículo universal para el refinamiento cultural de los habitantes de su país. El refinamiento del gusto musical se logra a través de la extinción del analfabetismo, hacia una cultura musical más integral. Por esta razón, el camino elegido por Kodály para refinar el gusto de la sociedad fue llevar la lectura y la escritura de la música al alcance de todos, independientemente de las especialidades de cada persona. Para Kodály, el alfabetismo musical es un derecho de todos los ciudadanos.

Una educación musical al alcance de todos los húngaros se convirtió en el objetivo principal de toda su vida. La música prepara el alma del hombre para que aprecie y conviva con los demás, respetando y contribuyendo al desarrollo nacional. Al cambiar sus comportamientos, la persona establece relaciones con su entorno, afectando positivamente a la sociedad. Kodály consideraba que la educación musical jugaba un rol fundamental e irremplazable en el desarrollo de un espíritu nacional. La combinación de música y fervor nacional puede ser encontrada en la música folklórica.

La educación musical es un derecho de todos, independientemente de las situaciones particulares tanto geográficas, económicas como sociales de cada persona.

El recurso: la música folklórica

Kodály observó en la música folklórica una fuerte conexión entre las raíces musicales del pasado de Hungría y su futuro musical, conexión que podría contribuir a la construcción de identidad nacional. Descubrió en las canciones folklóricas una verdadera cultura homogénea, a pesar de las diferencias individuales de cada región del país.

La tradición de la gente y la música folklórica como parte de ella, es la base y la raíz de una cultura musical en la cual los miembros de la sociedad se sienten parte. Si la sociedad es capaz de primeramente distinguir y respetar su propia música folklórica, es más propensa a entender, apreciar y respetar otros lenguajes musicales. Así, a través de la música folklórica se despierta una tradición con fuertes raíces en su propio pasado.

Las canciones populares y canciones infantiles de tal tradición, pueden ser el comienzo perfecto para construir una cultura musical apropiada.

El material folklórico musical, utilizado como material pedagógico, debe servir como repertorio que prepare a los estudiantes para introducirlos en el mundo de las obras maestras de la música occidental. Esto se puede fundamentar en dos sentidos: en primer lugar en sentido pedagógico, donde se consideran los conocimientos previos utilizándolos como punto de partida; y en segundo lugar, en la analogía que existe entre la música y el lenguaje, donde la música folklórica e infantil se presentan como la lengua materna musical del ciudadano. Kodály creía que nada podía proporcionar un mejor punto de partida para el estudio de la música académica que la música folklórica.

El lugar: el coro

Con la mirada puesta en las generaciones futuras, Kodály consideraba que el foco de atención debe estar puesto en las personas entre los seis y dieciséis años de edad, ya que en ese periodo de vida, se forja el destino de la mayoría de los músicos y amantes de

Editorial Universitaria UCCuyo

la música. Por esta razón, el compositor deseaba que cada uno pueda leer y escribir música en un nivel apropiado a su edad. Kodály consideraba crucial que cada persona aprenda música hasta el punto de formar su propio criterio, fundado en los conocimientos musicales que aporta una correcta educación. Es necesario introducir a los ciudadanos al más alto nivel de las obras musicales, con el fin de formar a músicos con un alto nivel de conocimiento e interpretación, y audiencias con gusto refinado. Juntos, los músicos y los oyentes, ambos con una formación musical seria, conformarán y modificarán la cultura musical del pueblo.

Descubrir el canto como la llave para el desarrollo de las habilidades musicales, condujo a Kodály a la práctica coral. Consideró necesario ofrecer a todos los ciudadanos de su país, la oportunidad de participar en actividades corales. La práctica coral posibilita el acceso a una cultura musical desarrollada, al alcance de toda la sociedad. El coro es un factor importante en el desarrollo del gusto musical de la sociedad, cualquier ciudadano puede adquirir conocimientos acerca de las grandes obras maestras sin la necesidad de realizar una carrera profesional de la música.

Tanto en el coro como en la sociedad, cada persona tiene un papel importante y es indispensable dentro del grupo. Los coros son el reflejo de la solidaridad social, donde muchas personas están unidas por un objetivo común que una sola persona no puede lograr por sí misma. El buen trabajo o el error de una persona son igualmente importantes, cada persona es responsable de sus actos, en beneficio o detrimento del grupo. La persona que participa de actividades corales, aprende leyes morales de la sociedad como disciplina, compromiso y respeto hacia los demás, al mismo tiempo que descubre que su presencia es importante para el resto del grupo, desarrollando sentido de pertenencia.

El método: el hacer musical

“La música sólo entra en nosotros y vive en nosotros si preparamos nuestras almas para ello a través de la práctica, es decir, del hacer musical.”³ (Kodály en Dobszay, 2009, p. 109.). Adquirir fluidez en la propia lengua materna, al igual que cualquier otro idioma, se logra a través de la práctica constante. Si el proceso de aprendizaje de un idioma se hace sólo en un sentido teórico, dicho aprendizaje es insuficiente e inconcluso.

La enseñanza musical a partir de la práctica activa, se conduce mediante herramientas metodológicas particulares de la Concepción Kodály: solimización relativa, fononimia, notación al aire, fonemas rítmicos y eurítmicos.

Conclusión

El valor cultural, artístico y pedagógico de la música folklórica convierte a ésta en el material óptimo para el desarrollo humanístico, cultural y de pertenencia nacional en la sociedad de una nación. Y son las agrupaciones corales las que permiten un espacio de reflexión para la toma de consciencia del valor de la música folklórica y, a partir de su interpretación y análisis, un lugar donde los coreutas acceden a un aprendizaje musical activo e integral. Es por ello que los coros cumplen un papel fundamental en el desarrollo social, cultural y educativo de cada nación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOBSZAY, László. (2009). *After Kodály: Reflections on Music Education*. Kecskemét. Kodály Institute of the Liszt Academy.

³ Traducción de los autores. Texto original: “*Music only enters into us and lives in us if we prepare our souls for it through work, that is practical music making*”

