

LA IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE DE PIANO DE LA FACULTAD POPULAR DE BELLAS ARTES

Dariana Carolina Magaña Martínez, María Alejandra Martínez Gutiérrez

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich., canonida4@hotmail.com,
martgut@umich.mx

RESUMEN

Identidad en términos generales, son todos aquellos rasgos y características que definen, identifican y diferencian a un sujeto de otro. Existen dos tipos de identidad, la individual y la colectiva.

El objeto de estudio de esta investigación es, el estudiante de piano de la Facultad Popular de Bellas Artes y su identidad colectiva durante el periodo 2000-2014 bajo un mismo plan de estudios enfocado a la música clásica. ¿Quién es, qué hace, cómo se forma, cuáles son sus necesidades y realidades durante su proceso de formación?

A través de entrevistas, observación del sujeto en su cotidianidad, consulta bibliográfica, revisión de archivos gráficos y estadísticos de la F.P.B.A., se logró llegar al objetivo observando que, de una población de 34 alumnos de la carrera de piano de nivel propedéutico y licenciatura, con edades de entre 17 y 28 años el 94.11% son michoacanos, el 52.94% no cuenta con instrumento propio para su estudio, el 70.58% no se desempeña en el género clásico sino en el popular, el 88.23% preferían otra institución pero por cuestión económica ingresaron a la F.P.B.A. indicando así una fractura en su sentido de pertenencia. De estos últimos encontramos dos grupos, a) los que se adaptan y b) los que asumen un rechazo, de los cuales un promedio del 30% decide cambiar de especialidad o carrera.

Características generales encontradas: críticos, introvertidos, introspectivos, amantes de la lectura, creativos, sensibles, observadores, reflexivos, ego elevado. Existe una identidad a pesar de que no todos los estudiantes tienen conciencia de ello. Tanto los alumnos que no cuentan con instrumento, como aquellos que sí pero que no tienen en casa las condiciones para estudiar, dependen de las instalaciones de la institución permaneciendo la mayor parte del tiempo en ella, creando así un sentido de pertenencia con la comunidad a través de la convivencia.

1. INTRODUCCION

Hoy en día, podemos percatarnos de que la palabra identidad se usa cada vez con mayor frecuencia, la escuchamos de manera constante y latente en la mayor parte de nuestro entorno. No

existe una fecha precisa de cuando surgió la inquietud por el concepto de identidad como tal, sin embargo, encontramos documentos de mediados del siglo XX que ya comienzan a introducirse en el tema. De acuerdo a las investigaciones de Giménez Montiel (2005), la necesidad de desarrollar éste concepto se encuentra íntimamente ligado a los movimientos de grupos sociales en afán de hacerse reconocer como distintos del resto por dominación, autonomía, creencias, normas, etnias, derechos, etc. Es importante hacer notar que esta necesidad identitaria ha surgido más frecuentemente en grupos de minorías.

En base a lo anterior es que surge la idea de indagar sobre la identidad del estudiante de piano de la Facultad Popular de Bellas Artes. Sabemos que la música que hoy vende y tiene demanda, está básicamente dissociada de la educación musical que el pianista tiene en universidades, conservatorios o instituciones serias y/o formales de arte. ¿Cómo es que esta minoría se desarrolla y persiste su existencia en una sociedad como la nuestra, en la que predomina la mercadotecnia más en lo visual que en lo auditivo? Conocer quién es, qué hace, cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo se proyecta, cuál es su percepción del mundo y cuál es su autopercepción como músico mexicano del siglo XXI, son elementos fundamentales que nos darán un acercamiento a la identidad de estos sujetos y que nos permitirán observar si realmente existe una identidad como colectivo.

2. TEORÍA

El concepto de identidad para este trabajo de investigación, está basado principalmente en los planteamientos presentados por Giménez Montiel (2005). Identidad es un término que se aplica a objetos y sujetos, en este caso se estará aplicando sólo a sujetos, es decir, los estudiantes de piano de la F.P.B.A. de la UMSNH.

De acuerdo a la RAE, identidad significa: cualidad de idéntico. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Haciendo referencia a éste último, la conciencia no es indispensable para la existencia de la identidad, pues está presente desde la creación de todo ser humano aún al no tener conciencia de ella.

Giménez afirma que cultura e identidad social están íntimamente ligadas. "No hay cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura". Cultura, entendida como hábitos, creencias, normas, tradiciones, expresiones y manifestaciones artísticas propias de un grupo, etc. Identidad no es solamente los rasgos físicos que caracterizan a un individuo o colectivo, también se incluyen las costumbres, lugar de origen, formas de pensar, de concebir el mundo, de ser y de actuar, la autopercepción, el autorreconocimiento y el reconocimiento del otro.

La célula de toda sociedad es el individuo, por tanto para el estudio de la identidad se hace la siguiente clasificación: a) identidad individual e b) identidad colectiva.

- a) Identidad individual, se caracteriza principalmente por buscar la diferencia en relación a la otredad y encontrar un sentido de originalidad.
- b) Identidad colectiva, a diferencia de la identidad individual, busca precisamente todas las semejanzas y los puntos de coincidencia entre los individuos, esto permite la cohesión al trabajar por un mismo fin, intereses o actividades. Como parte de la identidad colectiva encontramos un fenómeno muy interesante que es el sentido de pertenencia, éste resulta de sentirse identificado (afín) con los propósitos, actividades, intereses o ideologías de un grupo del cual se forma parte activamente; ser alguien como parte de un grupo. Del mismo modo se puede ser parte de un grupo y no tener un sentido de pertenencia con el mismo, por ejemplo en el trabajo o la escuela, en los que se debe estar por necesidad u obligación y no por convicción.

Del mismo modo, es importante mostrar tener una referencia de lo que algunos grandes músicos, críticos y musicólogos consideran que deberían ser las características de un músico, es decir su identidad como tal. Vasconcelos (1990) hace notar lo que para él hizo que Claudio Arrau fuera uno de los grandes pianistas y músicos del siglo XX. Vasconcelos habla de "universalidad", es decir, una amplia cultura no sólo de la propia sino que aprendió de otras culturas relacionadas a su medio y a la propia música; un alto nivel intelectual enriquecido por la literatura, la psicología, la filosofía, historia e historia de la música. Todo ello le permitió construir una "visión estético-filosófica" y un "pensamiento musical estructurado". Vasconcelos resume: flexibilidad cultural, capacidad técnica ilimitada e inteligencia musical son sus características principales, producto de su formación.

Ahora bien, desde el punto de vista del propio Arrau, una escuela de música debería implementar el psicoanálisis y el arte de la danza como parte de la currícula y formación integral del estudiante de música. La importancia del psicoanálisis radica en que el estudiante debe aprender a conocerse a sí mismo para su "proceso de autosatisfacción". Arrau consideraba que cuando la meta es la autosatisfacción, se podrá entonces madurar como artista. El fin de aprender el arte de la danza, se enfoca a los movimientos para liberar inhibiciones y bloqueos psicológicos además de tensiones físicas y por tanto biomecánicas al momento del estudio y la interpretación, también ayudaría a la adquisición de conciencia y proyección de la expresión. Cuando el autoconocimiento físico y psicológico no está desarrollado, cualquier trabajo musical y técnico apenas logrado podría verse afectado por el nerviosismo y bloqueos mentales.

El artista, explica Arrau, es portador y transmisor de la cultura llevando a cabo modelos de maduración y desarrollo individual de manera más clara que el resto de la sociedad. Esto se debe a que adquiere un conocimiento pero sobre todo una conciencia más desarrollada de su historia, su cultura, los significados y la evolución humana, todo ello necesario para la creación y recreación musical.

El artista debe ganar una posición en la sociedad a través del reconocimiento, el camino que lo llevará a tal posición será una serie de pruebas desde los más sencillos recitales, pasando por concursos, hasta los grandes conciertos; sin embargo este camino no es nada sencillo, pues en escenario el Eros (como creación) tanto como el miedo son susceptibles de surgir sin previo aviso, pues cada vez que nos enfrentamos a un escenario, expresa Arrau, nos enfrentamos a la posible pérdida de aquello que más amamos. Si Eros y el autocontrol predominan, será una prueba con mayor tendencia al éxito, pero cuando el miedo domina puede incluso llevar a la renuncia anticipada y en muchas ocasiones ésta renuncia puede ser definitiva. El miedo y los bloqueos son consecuencia de la educación y la enseñanza, sin olvidar el temor al compromiso de una búsqueda del sello personal. Arrau afirma, basado en textos de Carl G. Jung, que en la medida que el artista tiene mayor conocimiento y conciencia de sí mismo y de su individualidad, sobre sus capacidades, limitaciones, deseos, etc. es decir tiene conciencia de su identidad, entonces podrá explotar al máximo su talento, y su obra como creador o recreador será más significativa.

Efectivamente se ha señalado hasta ahora al artista en general sin diferencia de género, sin embargo, Arrau considera que para el sexo femenino ser artista es un doble trabajo al tener que abrirse oportunidades en un mundo de hombres, pues las necesidades y condiciones físicas y psicológicas de la mujer son bien distintas a las del hombre por naturaleza, de ahí que la posibilidad de desarrollo y de éxito para ellas es menor.

En resumen, el artista, en este caso el pianista debería ser la suma de intelecto, razón, entereza del ego, control, imaginación, intuición, facultad creadora que a través de impulso y coraje que le lleva a correr riesgos y asumir la responsabilidad de sí mismo, de ser original, al superar o no las pruebas necesarias para su trascendencia y reconocimiento personal y social.

3. PARTE EXPERIMENTAL

Una vez localizados los elementos que se involucran en el concepto de identidad, y la identidad ideal del artista, se procedió a la realización del experimento. Éste consistió en realizar entrevistas de manera individual a estudiantes y profesores de la cátedra de piano de la F.B.P.A., identificar si existe conciencia de la identidad individual, y cuáles son los puntos de coincidencia que podrían permitir la existencia de una identidad como colectivo y un sentido de pertenencia.

Las preguntas fueron elaboradas y estructuradas para inducir a los entrevistados a una introspección sobre quiénes son, por qué estudian música, por qué eligieron esa institución y no otra, cuentan con un instrumento de estudio, cuáles son sus planes a futuro como pianistas, con qué género musical se están formando y cuál quieren desarrollar de manera profesional, cuál es su relación con el medio laboral e institucional del estado, cómo es y ha sido su formación, con qué obstáculos se han topado en la carrera, etc. Se cuestionó también sobre los valores y elementos que giran alrededor del concepto de identidad.

Cabe señalar que la primera pregunta, ¿quién eres?, resultó la más difícil de contestar para la mayoría de los entrevistados, incluso hubo quienes no pudieron responder o su respuesta simplemente fue “no sé”. Casi al final de la entrevista, se hizo la pregunta ¿cuál es tu identidad?, de una manera más clara y estructurada pudieron responder a la pregunta a diferencia de la primera y algunos dijeron dibujando una sonrisa, “ahora sí”.

4. CONCLUSIONES

En la Facultad Popular de Bellas Artes, existe una población de 34 alumnos inscritos en la carrera de piano entre nivel propedéutico y licenciatura, con edades de entre 17 y 28 años. Como puntos de coincidencia

- 94.11% son michoacanos.
- 52.94% no cuenta con instrumento propio de ningún tipo para su estudio.
- 70.58% no se desempeña en el género clásico sino en el popular como campo laboral.
- 55.88% no tiene claridad sobre su desarrollo en el campo laboral más allá de la interpretación.
- 88.23% preferían en inicio, una institución privada, sin embargo por cuestión económica se vieron en la necesidad de ingresar a la F.P.B.A.
- 88.23% desconoce programas, acuerdos, convenios y políticas culturales de instituciones o universidades para la proyección artística.

Éste último punto nos indica una fractura en su sentido de pertenencia. De ahí encontramos dos grupos: A) los que se adaptan y adquieren posteriormente éste sentido de pertenencia y B) los que asumen un rechazo, de los cuales un promedio del 30% decide cambiar de especialidad o carrera.

Características generales encontradas: críticos, introvertidos, introspectivos, amantes de la lectura, creativos, sensibles, observadores, reflexivos, ego elevado, carencia de actividad física, falta de autonomía en la búsqueda del desarrollo musical, es decir, elevada dependencia del profesor y falta de propuestas con iniciativa propia.

Sí existe una identidad pese a que no todos los estudiantes tienen conciencia de ello. Tanto los alumnos que no cuentan con instrumento, como aquellos que sí pero que no tienen en casa las condiciones para estudiar, dependen de las instalaciones de la institución permaneciendo la mayor parte del tiempo en ella, creando así un sentido de pertenencia con la comunidad a través de la convivencia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Giménez Montiel, Gilberto. "Teoría y análisis de la cultura". Colección Intersecciones, Vol. 2. México, 2005. pp. 11-115.
2. Acha Valdivieso, Juan. "Aproximaciones a la identidad latinoamericana". Ed. Trillas. México, 2013.
3. Adorno, Th. W. "Disonancias, Introducción a la sociología de la música". Ed. Akal. Madrid, 2009.
4. Vasconcelos, Héctor. (1990). "Claudio Arrau en su octava década". Pauta, Vol. IX, no. 36. pp. 7-16.
5. Arrau, Claudio. (1990). "El pianista en el diván". Pauta, Vol. IX, no. 36. pp. 17-26.
6. Giddens A., Bauman, Z., Luhmann N., Beck U. "Las consecuencias perversas de la modernidad". Ed. Anthropos, Col. Autores, textos y temas. Ciencias sociales no. 12. Barcelona, 2011. pp. 33-119.