

**Libro de Actas - Vol. I
II Jornadas de
Investigación en Artes
UNVM**

**Manuela Reyes
Beatriz Vottero
(compiladoras)**

Ministerio de
**CIENCIA
Y TECNOLOGÍA**

**Universidad
Nacional
Villa María**

II Jornadas de Investigación en Artes UNVM: contextos, paradigmas y metodologías / Cristina Gallo; Manuela Reyes; Beatriz Vottero; compilado por Manuela Reyes; Beatriz Vottero - 1a ed. - Villa María: Universidad Nacional de Villa María, 2019.

Libro digital, DOCX

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-4993-22-9

1. Investigación. 2. Arte. I. Reyes, Manuela, comp. II. Vottero, Beatriz, comp. III. Título.

CDD 700.71

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

Autoridades

Rector: Abog. Luis Alberto Negretti

Vicerector: Mgter. Elizabeth Theiler

Instituto de Investigación: Dr. Pablo Fiorito

Decana IAPCH: Lic. María Daniela Dubois

Secretario de Investigación IAPCH: Dr. Jorge Anunziata

Diseño Interior: Silvina Gribaudo

Diseño Tapa: Stefani Zucotti

Investigación y enseñanza del Repertorio Coral

Igayara-Souza, Susana Cecilia

Docente en régimen de dedicación exclusiva de la Universidad de São Paulo (2004), con actividades en docencia, investigación y extensión universitaria. Es Líder del Grupo de Estudios y Investigaciones Multidisciplinares en las Artes del Canto (GPEMAC) y coordinadora adjunta del *Comunicantus: Laboratorio Coral*, en el Departamento de Música de la Escuela de Comunicaciones y Artes, donde se realizan festivales corales, programas de edición de partituras, conciertos de los siete coros permanentes, workshops y conferencias con profesores invitados. Es Doctora en Educación (Historia de la educación y historiografía) por la Facultad de Educación de USP (2011) y Magíster en Musicología por la ECA-USP (2001), Graduada en Música (composición y piano) y en Periodismo. Tiene experiencia como directora de coros y preparadora técnica vocal, escribe regularmente artículos académicos y notas de programas para conciertos y grabaciones.

Resumen

Partiendo de la pregunta: “¿cómo se enseña el repertorio coral?”, el artículo busca discutir las acciones que han sido implementadas en la Universidad de São Paulo, Brasil, a partir del trípode “enseñanza, investigación y extensión”, que caracteriza a esa universidad pública, tomándose en cuenta el régimen de trabajo en dedicación exclusiva de la docente, autora de este trabajo. Considerase que el canto coral es una práctica musical con un muy amplio repertorio, tanto en términos cronológicos, como territoriales, tratada a partir de procesos de transformación, adaptación e hibridación. El canto coral se desarrolla como una comunidad internacio-

nal con gran poder de integración y de intercambio. El repertorio coral, por lo tanto, pasa a ser analizado no sólo a partir de la tradición del canon musical erudito occidental, basado en obras maestras, pero se muestra un campo de construcción y resignificación permanente, en que el educando es llamado a participar y a producir, tomando como principio la relación interpersonal y la experiencia individual, que son características de la actividad coral y que, como tales, deben también estar presentes en la enseñanza del repertorio. Las reflexiones y los ejemplos traídos en ese texto están basados en la literatura producida por profesionales enraizados en el campo coral y en el campo de la educación, sobretodo en la discusión de los procesos de evaluación, montaje del equipo pedagógico y formación de profesores, y tiene por finalidad presentar resultados a partir de la perspectiva del análisis cualitativo, resaltándose las experiencias de investigación participativa, además de los procesos educacionales basados en el trabajo colaborativo.

Palabras clave: Repertorio coral; Brasil, canto coral; Enseñanza del repertorio coral; Brasil, enseñanza musical superior; Investigación en música.

¿Cómo se enseña el canto coral?

La pregunta, hecha desde el punto de vista de la docente y de la tarea de implantación de nuevas disciplinas en el currículo de los alumnos de graduación en música, no es retórica, sino un real cuestionamiento, delante de las múltiples posibilidades de su realización. Ha sido, por lo tanto, el guía de mi actividad didáctica, investigativa y reflexiva.

La cuestión es directamente dependiente de la experiencia previa y repertorio de los alumnos. En la universidad en que trabajo, hay un universo heterogéneo de alumnos, cada uno con sus prácticas, presuposiciones y vivencias (o inexistencia de ellas) del repertorio coral, que son integrados en un medio universitario que les proporciona distintas y progresivas actividades corales. Estas experiencias universitarias se relacionan, a su vez, con el ambiente musical externo a la universidad (orquestas, coros,

grupos musicales populares, teatros, asociaciones culturales, festivales, otras instituciones de enseñanza musical). Si es verdad que se puede, en esas aproximaciones y comparaciones, identificar una cierta cohesión de objetivos musicales, ese conjunto es muy poco homogéneo y las experiencias previas de los alumnos son muy distintas unas de las otras.

Es en la universidad, por lo tanto, que muchos de los alumnos, por la primera vez, harán contacto con el repertorio y las prácticas corales. El primer desafío, delante de esa situación, es elegir los aspectos que serán enseñados, y de qué manera lo serán. El equilibrio entre los nuevos o desconocidos repertorios y la obras más conocidas y tradicionales es una de las cuestiones recurrentes. Otra cuestión importante corresponde a la distribución del tiempo disponible entre vivencias prácticas como *performers* y actividades de escucha, análisis y lecturas. Y otra más: ¿cuál es la necesidad de crear repertorio nuevo (composiciones y arreglos), o conocer un conjunto de obras referenciales para las prácticas y creaciones futuras? (Por ejemplo, la necesidad de adaptación del repertorio por parte de los educadores).

Un curso de repertorio coral busca también discutir la manera como ese repertorio es vivido, ensayado y presentado a la audiencia, además de desarrollar un sentido crítico en los alumnos como oyentes, colaborando en sus prácticas personales de escucha en conciertos, festivales, grabaciones y las más distintas experiencias a que estaban sometidos, en la condición de oyentes (intrínseca a cualquier práctica musical). Y otra cuestión más, que ha estado presente en nuestro proyecto educativo: ¿a los directores de coros, bastan las competencias artístico-musicales? ¿O es necesario que conozcan los procesos de producción de partituras, organización de espectáculos, trabajo en equipo y planeamiento de actividades?

El director y compositor John Rutter empieza su texto de presentación del *Cambridge Companion to Choral Music* con una observación sobre la amplitud del repertorio coral, en comparación con otras prácticas musicales:

La música coral tiene tanto la más larga cuanto la más globalmente dispersa historia, en comparación con casi cualquier otro género musical. La ópera nació en Florencia en el siglo XVII y hasta el siglo XIX ha sido escrita y presentada principalmente dentro de una extensión de mil millas alrededor de su nacimiento; la música orquestal apareció en Europa del siglo XVIII, y la orquesta sinfónica no se ha cristalizado en la presente forma antes del siglo XIX; la música pop y su sonoridad electrónica son productos de la tecnología del siglo XX, enraizada en la América y en sus fusiones étnicas y musicales, antes que fueran imitadas y desarrolladas en otros lugares.

Contrasté eso con el programa de un recital que he escuchado recientemente por un coro universitario americano en el Carnegie Hall, en Nueva York. La apertura fue un canto gregoriano de mil años, ha caminado por la polifonía del Renacimiento de Lassus y Victoria, ha pasado por algunas canciones corales de Brahms y por música litúrgica rusa, a camino del Agnus Dei de Barber, cruzó el Pacífico para un grupo de canciones folklóricas japonesas y viajó de vuelta para un finale de espirituales americanos. Los jóvenes performers y su director estaban perfectamente cómodos con ese viaje musical por el tiempo y por el espacio, y yo me encontré maravillado con la naturaleza global de la música coral de hoy. Rutter, 2012: XIII, *traducción de la autora*.

El programa del coro universitario comentado por John Rutter podría ser escuchado en otros lugares, por cierto, en Brasil. Es implícita la idea de que el repertorio de los coros, directores y cantantes es un proceso en continua formación, y que no es posible, para ningún programa universitario, abordar en profundidad todo ese contenido musical. Sin abandonar la idea de un repertorio que sea una base de su continua formación, en conformidad con otros programas y exigencias legales, es claro que no se trata de encontrar un repertorio que sea suficiente para garantizar su futuro profesional, si concordamos con el argumento de Antonio Nóvoa:

La formación no es construida por acumulación (de cursos, de conocimientos o de técnicas), sino a través de un trabajo de reflexividad crítica sobre las prácticas y de (re)construcción permanente de una identidad personal. Por eso es tan importante invertir la persona y dar un estatuto al saber de la experiencia. Nóvoa, 1992: 21, *grifos del autor, traducción de la autora*.

La universidad pública brasileña es basada en un trípode formado por “enseñanza, investigación y cultura/extensión”. En la situación específica de los cursos de Música, lo que producimos, estudiamos, practicamos todos los días es “cultura”, dónde cierta dificultad de separación de los ámbitos de la “enseñanza”, “investigación” y “extensión”, por ejemplo. Un concierto coral es, por cierto, una actividad de extensión cultural, pero es principalmente, para los alumnos envueltos, una actividad de aprendizaje. Las interpretaciones artísticas de los *performers* pueden estar directamente relacionadas a proyectos de investigación analítica musical, por ejemplo. Si, en el caso de la enseñanza de Música, muchas veces no es posible separar lo que es enseñanza, investigación y producción en cultura y extensión, hemos considerado que el conocimiento del repertorio coral no está restringido a las disciplinas específicas (la participación en coros es una excelente fuente de conocimiento y vivencia del repertorio coral), pero es a través de la enseñanza disciplinaria que se puede estimular otras formas de aprendizaje, en una integración con los proyectos de extensión cultural y de investigación. A continuación, detallamos las distintas instancias de enseñanza del repertorio coral.

Organización de la enseñanza del repertorio coral en la USP

Desde 2005, han sido implantadas disciplinas específicas sobre Repertorio Coral, obligatorias para alumnos de Dirección, Canto y Educación Musical¹, y en carácter optativo para las carreras de Composición y Ins-

¹ En USP, las carreras disponibles a los alumnos de música son: “Licenciatura en Música” (este es el curso de formación de profesores, nótese que la terminología es diferente de la utilizada en

trumento. Esta área de los estudios musicales, en el Departamento de Música de la ECA-USP, surge a partir del desdoblamiento de contenidos de Dirección Coral.

Hoy, el conjunto de disciplinas de Repertorio Coral dialoga con la actividad práctica en el área vocal y aspectos específicos de otras disciplinas prácticas o teóricas, revelando aperturas para que los alumnos despierten sus intereses por proyectos de investigación o de cultura y extensión.

En el ámbito del canto coral, las disciplinas son agrupadas entre:

- Disciplinas prácticas de Canto Coral y dirección coral
- Disciplinas optativas de Prácticas Corales con pasantía supervisada
- Disciplinas de Repertorio Coral, que son detalladas a continuación:

Historia del Repertorio Coral: creación, interpretación y recepción

Consciente de que un curso de Historia del Repertorio operará siempre por exclusiones y elecciones, delante de su extensión y complejidad, la opción por un semestre dedicado a la historia del repertorio considera que son temáticas históricas, no solo las obras del repertorio, como también la interpretación y la recepción. Otros temas como la oralidad y la escritura en el repertorio coral, la idea de intertextualidad (y por extensión, intermusicalidad) y los conceptos de estilo y género en la música, son algunos de los objetivos de la disciplina, que presenta muchas grabaciones, con el propósito de ampliar la escucha de aspectos específicos del canto coral y demostrar múltiples visiones interpretativas a través del tiempo.

Argentina), “Bacharelado” en: Canto y arte lírica; Composición; Dirección o Instrumento (este último es dividido en familias, como cuerdas, metales, teclados, con énfasis en violín o piano, por ejemplo). Nótese que el término “Bacharelado”, en portugués, es equivalente a la “licenciatura” en castellano.

El objetivo es ofrecer herramientas para el estudio futuro de los alumnos y discutir la propia idea preconcebida de “historia” que ellos traen en el principio de sus estudios universitarios, una vez que es una disciplina para el primer semestre lectivo.

Estudios de Repertorio Coral

Las fuentes de información en canto coral, aspectos relacionados a la edición musical, las distintas formaciones corales y sus repertorios (por ejemplo, el coro sinfónico, el coro de cámara, los *ensembles* corales), los criterios de elección de repertorio en situaciones prácticas específicas (en proyectos artísticos y educativos), las trayectorias profesionales de directores y educadores corales en Brasil y en el mundo, son algunos de los temas abordados en esta disciplina.

Durante el semestre, hay dos grandes proyectos en la disciplina: el primero es una serie de presentaciones y discusiones sobre trayectorias profesionales, con cada alumno responsable por presentar una personalidad, su formación, su contribución al canto coral, el repertorio practicado, los aspectos que le distinguieron, sus ideas interpretativas y audiciones de ejemplos. A través de personajes representativos de distintas tradiciones corales, en Brasil y en el mundo, los alumnos toman contacto con un rico y amplio repertorio, aspectos de la formación en canto coral a través del tiempo y en diferentes países, el intercambio y los eventos internacionales y, principalmente, con las sonoridades que han sido y siguen siendo producidas en canto coral, con su diversidad de propósitos.

El segundo proyecto es la producción de una compilación coral con diez obras, a partir de un tema de libre elección por el alumno, con redacción de textos de prefacio y de presentación de las obras, además de los elementos como índice, referencias, a partir del análisis previo de otras compilaciones corales publicadas, que son analizadas en clase. Estos trabajos se integran a un acervo mantenido en el laboratorio coral, en forma

impresa. En los últimos años, están siendo experimentadas versiones digitales, divulgadas en un blog creado para la disciplina.

Repertorio Coral Brasileño: música y literatura

La comprensión de la alianza entre aspectos musicales y literarios es uno de los temas propios de la música vocal y del estudio del repertorio coral como un todo. El abordaje de ese tema y el conocimiento de sus amplias cuestiones es una necesidad en la formación de los alumnos que se dedicarán a la actividad coral. Como las cuestiones literarias son más fáciles de analizar en su lengua materna, es a través de la disciplina de Repertorio Coral Brasileño que algunas cuestiones son abordadas, como las fuentes literarias y las elecciones poéticas de los compositores; las tradiciones textuales, incluso las relacionadas a la utilización de textos litúrgicos en locales o períodos específicos; la adaptación del repertorio en arreglos, a veces resignificando textos y contextos; las cuestiones de prosodia y de fonética y sus implicaciones en la interpretación vocal, entre otros temas significativos. En el caso del repertorio brasileño, la pronunciación del portugués brasileño, con gran diversidad regional, aspectos históricos del repertorio, niveles lingüísticos asociados al repertorio elegido, la emisión en canto coral, delante de las tradiciones del canto lírico, del canto de cámara y de las formas del canto popular, son fascinantes cuestiones sobre la interpretación coral.

En la experiencia educativa acumulada, también es necesario decir que el hecho de tratarse de un repertorio nacional no significa que sea conocido de los estudiantes. La ausencia de una actividad editorial continua y la baja circulación de los repertorios brasileños han llevado a un total desconocimiento de importantes conjuntos de obras corales brasileñas, y la disciplina asume un objetivo más amplio de difusión y localización de cuestiones investigativas relacionadas con la disposición de alumnos interesados en profundizar sus conocimientos. Lo mismo con relación a la música popular, tan presente en la vida cultural del país; no significa que los alumnos estén familiarizados con los distintos géneros, tradicio-

nes, movimientos que se sucedieron en la historia musical de Brasil. A veces ello se da a través del canto coral que significativas obras musicales populares son, por primera vez, presentadas a alumnos de música que, por tradiciones familiares, regionales, musicales, de clase o etarias, eran para ellos totalmente desconocidas (y hablamos de compositores y obras significativas, como Milton Nascimento o Chico Buarque de Hollanda, sólo para mencionar a dos compositores internacionalmente reconocidos). A efecto de la disciplina, las cuestiones de la relación texto y música no privilegia ni los repertorios eruditos ni los populares, considerándose todas las tradiciones estéticas como repertorio coral brasileño.

Proyectos en Repertorio Coral

La disciplina *Proyectos en Repertorio Coral* propicia al alumno trabajar en una temática de su interés personal, sea en el campo de la interpretación, de la composición, análisis, educación, recopilación de repertorio, entre otras posibilidades. La metodología es la orientación de proyecto, con tareas y objetivos individuales, pero en constante discusión colectiva. Desde los primeros pasos -la elección del tema, la definición de objetivos y el relevamiento inicial de referencias- los resultados son traídos para la discusión y colaboración de la clase. La idea de objetivos generales y específicos, de abordajes posibles de una temática, de construcción de referenciales analíticos y de lectura de la bibliografía, todo es planeado en función de un cronograma y de la distribución del tiempo del curso entre todos los participantes. El interés en desarrollar proyectos personales no siempre contenidos en otras disciplinas ha permitido que se presentase un segundo módulo, *Proyectos en Repertorio Coral II*, para profundizar las temáticas o para una orientación de ideas que pudieran generar trabajos de conclusión de curso o de iniciación científica, o aún proyectos creativos de composición, por ejemplo. Los intercambios laterales que se crean en esa dinámica son muy interesantes, con las observaciones y sugerencias de los propios alumnos, utilizando el concepto de “aprendizaje entre pares” (*peer learning*).

Entre los proyectos realizados hay composiciones corales, montaje de repertorio para corales infantiles o amateurs (con vistas a proyectos prácticos a realizarse posteriormente), proyecto de implantación de un coral escolar con análisis del repertorio adecuado, análisis de obras corales, análisis comparativo de *performances* corales; relevamiento de grabaciones corales de música brasileña, entre otros. Muchos de esos trabajos fueran aprovechados en otros proyectos. Una de las mayores dificultades de los alumnos es mantener el foco en el tema, dimensionar las tareas posibles en el tiempo disponible, definir el orden de las acciones para que el proyecto logre sus objetivos, cumplir con el cronograma definido. Pero el énfasis en el resultado (que debe ser presentado oralmente a la clase y como una monografía final escrita) y el interés (es el propio alumno que define lo que quiere estudiar) hacen que esas dificultades sean enfrentadas; además existe un acompañamiento de los colegas y con eso un incentivo para que se llegue al resultado imaginado.

Prácticas Multidisciplinares en Canto Coral, con pasantía supervisada

En la estructura del departamento de música, los docentes son incentivados a crear disciplinas optativas en sus especialidades, que integran el currículum de los alumnos, aptos a elegir un número de créditos disciplinares optativos a lo largo del curso, en las áreas en que desean perfeccionar. Este es el caso de la disciplina, que es ministrada por dos docentes e integrada a dos proyectos de extensión cultural: el *Coral Escola Comunicantus* (Coral Escuela Comunicantus) y *Coral da Terceira Idade da USP* (Coral de la tercera edad de la USP).² Estos corales son formados por cantantes vocacionales, seleccionados a partir de las necesidades de equilibrio del grupo coral. El primer ha sido fundado en 2001 y el segundo, que ha pasado por muchas transformaciones en su historia y hoy integra tam-

² Además de la autora de este trabajo, el otro docente es el Profesor Titular en Dirección Coral, Marco Antonio da Silva Ramos, coordinador del Laboratorio CoralComunicantus.

bién el *Programa Universidad Abierta a la Tercera Edad*, del Pro-rectorado de Cultura y Extensión Universitaria, está en actividad desde 1997.

Con esa disciplina integrada a proyectos de extensión cultural, se lleva la práctica coral a coreutas vocacionales, en cumplimiento a una de las finalidades de la universidad, que es la extensión de los proyectos de enseñanza e investigación a la sociedad. Como proyecto de enseñanza para los alumnos de música, permite la participación de cualquier estudiante interesado en canto coral, independiente del nivel en que se encuentre o de su carrera musical, y ofrece una práctica supervisada por los dos docentes, como preparación para la vida profesional. Esto está anclado en una visión de educación que está de acuerdo con la afirmación del educador portugués Antonio Nóvoa: “Más que un lugar de adquisición de técnicas o de conocimientos, la formación de profesores es el momento-clave de la socialización y de la configuración profesional” (Nóvoa, 1992:18, *traducción de la autora*)

Los aspectos del repertorio coral, en esa disciplina, son vistos en el ciclo vivo de un grupo coral: la investigación de obras posibles, la elección de obras para un programa, la calidad de la partitura, las condiciones del grupo coral (perfil de las voces, nivel de dificultad, cuestiones de técnica vocal), el tiempo y efectivos disponibles, entre otras cosas. La preparación del ensayo, las cuestiones interpretativas, las tradiciones y adaptaciones relacionadas a las obras, todo ese estudio del repertorio, en esta disciplina, es hecho en función de los espectáculos y de los proyectos artístico-educativos de los coros. Otras cuestiones relativas al repertorio, como la manutención de obras o la renovación del repertorio, el aprendizaje del repertorio consolidado por nuevos integrantes, entre otras cuestiones prácticas, también pueden ser abordadas.

Los coros participan de presentaciones públicas, dentro y fuera de la Universidad, y de un gran festival anual promovido por el Laboratorio Coral *Comunicantus*. Muchas veces hay directores invitados y participación en proyectos especiales. Todas las actividades son conducidas por alumnos de graduación y posgrado, respetando sus distintos niveles de forma-

ción, con supervisión de los profesores, que pueden asumir actividades prácticas, cuando necesario. El plan de pasantía de cada alumno es definido en el inicio del período.

En la clase, el tiempo es direccionado a las actividades prácticas de lectura y selección del repertorio; técnicas de ensayo y dirección aplicadas al repertorio, preparación pedagógica; discusión de planeamientos y evaluaciones, temas de aprendizaje (de acuerdo con las necesidades del momento), clases especiales con los profesores, alumnos becarios, investigadores de maestría y doctorado, o directores invitados.

Las decisiones sobre el repertorio, invitaciones para conciertos, ingreso de nuevos coreutas, definición del programa de concierto, estrategias de ensayo, entre otros temas, son hechas colectivamente por todos los participantes del grupo. El proceso de decisiones es reevaluado todas las semanas, y esa evaluación es hecha por escrito, en sistema de rotación entre los participantes, discutida oralmente en clase. La percepción del grupo de que hubo una mala estrategia, por ejemplo, puede hacer con que se cambien los encaminamientos para las próximas actividades, considerando los resultados logrados. Citando una vez más a António Nóvoa:

La formación debe estimular una perspectiva crítico-reflexiva, que proporcione a los profesores los medios de un pensamiento autónomo y que facilite las dinámicas de autoformación participada. Estar en formación implica una inversión personal, un trabajo libre y creativo sobre las rutas y los proyectos propios, con vistas a la construcción de una identidad, que es también una identidad profesional. Nóvoa, 1992: 21, *traducción de la autora*.

Uno de los aspectos fundamentales de esta disciplina es el intercambio permanente de experiencias que el sistema multiseriado permite, con todos los alumnos de graduación y posgrado en un mismo horario, compartiendo y alternando funciones. El grupo forma un equipo pedagógico y adopta el concepto de evaluación formativa. Para Perrenoud:

La idea de evaluación formativa sistematiza el funcionamiento llevando al profesor a observar más metódicamente a los alumnos, a comprender mejor sus funcionamientos, de manera a ajustar de modo más sistemático e individualizado sus intervenciones pedagógicas y las situaciones didácticas que propone, todo eso con la expectativa de optimizar aprendizajes: *“la evaluación formativa es centrada, por lo tanto, esencial, directa e inmediatamente sobre la gestión de aprendizajes de los alumnos (por el profesor y por los interesados)”*. Perrenoud, 1999:28, traducción de la autora.

Durante la realización de las actividades frente a los cursos vocacionales, planeadas en conjunto, cada alumno tiene autonomía en el mínimo de interferencia de los otros participantes (lo mismo de los profesores, a menos que se tenga planeado una intervención durante las actividades). Con eso, el alumno es llevado a encontrar medios para realizar sus objetivos y proceder a una autoevaluación a partir de los resultados. Siempre hay, con esa metodología, un cierto riesgo, lo que es asumido como parte del proyecto pedagógico y parte intrínseca del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Principios pedagógicos

La definición de las finalidades de la Universidad de São Paulo está así descrita en su estatuto:

I – promover y desarrollar todas las formas de conocimiento, por medio de la enseñanza y de la investigación;

II – administrar la enseñanza superior visando a la formación de personas capacitadas al ejercicio de la investigación y del magisterio en todas las áreas del conocimiento, bien como a la calificación para las actividades profesionales.

III – extender a la sociedad los servicios indisociables de las actividades de la enseñanza y de la investigación.

Universidade de São Paulo, 1988.

Estas finalidades hacen con que la universidad sea, igualmente: 1) escuela de formación profesional; 2) instituto de investigación; 3) espacio de creación, comprensión y transmisión de la cultura. Estos principios generales se reflejan en todas las áreas, y no es diferente en el caso del repertorio coral.

Respecto a las ramificaciones de la enseñanza del repertorio coral, pueden ser agrupadas en algunas líneas de actuación en el amplio campo de actividades del canto coral, demostrando que el campo comporta una variedad de perfiles. Para cada una de ellas, hay proyectos específicos más direccionados. Listamos las siguientes como los ámbitos más trabajados en la Universidad de São Paulo:

Canto coral en la formación musical básica: lectura musical, contacto con repertorios diversificados, práctica colectiva, relación con la dirección coral, práctica del canto, construcción técnica vocal, construcción de la percepción musical, reconocimiento de estilos.

Canto coral como especialidad artística: perfeccionamiento de cantantes (en coro y solista), formación de directores (a cappella o con instrumentos), formación de compositores con práctica coral (posibilidad de estrenos, *work-in-progress*) formación de arregladores (nuevas obras, capacidad de adaptación), proyectos multimedia/multidisciplinares.

Canto coral en la educación: formación de profesores, desarrollo de materiales educacionales, equipo pedagógico, planeamiento y evaluación de actividades educativas, desarrollo de técnicas de ensayo, trabajo con grupos.

¿Cómo trabajar en un proyecto colectivo, delante de las distintas aspiraciones de los alumnos respecto a las actividades corales?

La base del trabajo coral que se desarrolla en la USP es un pensamiento estructural y pedagógico colaborativo (participación en un trabajo colectivo) y cooperativo (operación en conjunto), basado en los principios del aprendizaje por tutoría combinada con el aprendizaje entre pares (*peer learning*). O sea, los alumnos aprenden unos con los otros, con supervisión de los profesores. Esos principios son colocados en práctica por la utilización de la metodología de “solución de problemas” como guía para el desarrollo de las actividades, siempre basados en planeamientos y evaluaciones escritas y comentadas oralmente.

La habilidad de proporcionar y aceptar *feedback* constructivamente permite que los colaboradores se beneficien de los puntos fuertes de los otros. Hay importantes fundamentos necesarios para dar soporte al aprendizaje colaborativo.

La utilización formal de autoevaluaciones y evaluaciones por pares, en un ambiente de aprendizaje colaborativo, proporciona un excelente ejemplo de apreciación que es apropiado para determinado proceso de aprendizaje. Lebler, 2013:112, *traducción de la autora*.

Aprovechamos el concepto de “equipo pedagógico” utilizado en el campo de la Educación, en que cada miembro del grupo asume una función, y también el concepto de “gestión participativa”, en que el propio grupo es responsable por las decisiones tanto pedagógicas como operacionales.

Ese equipo no tiene funciones fijas, sino la posición de los dos profesores, que son los docentes responsables y supervisores de la pasantía.

Este intercambio de experiencias entre alumnos de los diversos niveles de formación también es parte del proyecto pedagógico, que se fundamenta en un aprendizaje a partir del método simultáneo, y no seriado. O sea,

independientemente de disciplinas sucesivas y seriadas, hay un conjunto de disciplinas en las cuales la secuencia I, II, III, significa más tiempo de experiencia, realizado simultáneamente por alumnos de los diferentes niveles. En las “Prácticas Multidisciplinares”, ofrecidas hasta el módulo X, un alumno interesado prioritariamente en canto coral puede obtener créditos disciplinares a lo largo de su formación. En las prácticas corales (que forman el Coral de la Escuela de Comunicaciones y Artes), también hay el sistema multiseriado. El alumno realiza su aprendizaje a partir de los desafíos individuales a enfrentar, como parte de un trabajo colectivo.

Investigación en Repertorio Coral

En la Universidad de São Paulo, la investigación es organizada a partir de un Pro-Rectorado de Investigación, con ramificaciones en las distintas escuelas e institutos. Es a partir de las comisiones de investigación de cada escuela que son organizados los programas de Iniciación Científica (para alumnos de graduación), como forma de incentivarlos a los primeros pasos de una posible carrera académica y como preparación para los estudios de posgrado. Un significativo simposio internacional es organizado todos los años (Simposio Internacional de Iniciación Científica y Tecnológica de USP - Siicusp).

Algunos de los temas abordados recientemente bajo mi orientación incluyen las obras y el pensamiento de compositores y directores brasileños como Lindembergue Cardoso y Carlos Alberto Pinto Fonseca; procesos de composición colectiva a partir de la canción brasileña; aspectos estilísticos e interpretativos en canciones corales de Francis Poulenc.

Tenemos también un Programa de Posgrado (Magíster y Doctorado), y las temáticas de Repertorio Coral están presentes tanto en la carrera de Musicología como de Procesos de Creación Musical (en la línea de investigación de Cuestiones Interpretativas). Entre las temáticas bajo mi orientación están aspectos de obras de compositores brasileños (Lindembergue Cardoso, Henrique Oswald); estudio del arreglista coral y

de su formación; aspectos corales en conjuntos más amplios de música vocal (*modinha*, música *caipira*); trayectorias profesionales de músicos inmigrantes europeos y repertorios practicados; las prácticas corales de la música antigua y la música contemporánea en la década de 1970, repertorio y prácticas para corales de tercera edad, entre otros.

Existe además un programa de Pos-doctorado, abierto para proyectos relacionados al repertorio coral (aún no desarrollado).

La investigación sobre repertorio coral integra un grupo de investigación que es activo desde 2012, Grupo de Estudios e Investigaciones Multidisciplinarias en las Artes del Canto - GEPEMAC, certificado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). El grupo es formado por docentes del área vocal, alumnos de posgrado y de graduación con proyectos de iniciación científica. Son organizadas conferencias, mesas-redondas, simposios, workshops. Hay un incentivo a la participación en congresos y simposios, publicación de artículos y proyectos de publicación propia en andamio. Sobretodo, existe gran intercambio de metodologías, abordajes, discusiones teóricas y relaciones entre los proyectos individuales y las actividades prácticas colectivas.

Proyectos de cooperación académica han sido desarrollados con distintas instituciones y docentes, entre ellos el de mayor complejidad y duración, con la Universidad de Cambridge (Reino Unido), bajo la coordinación de John Rink. La perspectiva transcultural del proyecto ha traído grandes contribuciones para la discusión de la comprensión y interpretación de repertorios de otras culturas, la importancia de las fuentes de información y el rol de los especialistas en la cooperación académica (Webber, Rink, Ramos, Igayara, James, 2014).

Entre los profesionales invitados que actuaron en el área coral, con impacto en la formación de los alumnos e investigadores, específicamente en cuestiones relacionadas a la ampliación del repertorio coral, estuvieron Mary Goetze (EUA), Carmen Tellez (EUA), Lilla Gábor (Hungria), Geoffrey Webber (Reino Unido), Fokko Oldenhuis (Holanda), Philip

Ammelung (Alemania), Jean Kleeb (Alemania). De Argentina, tuvimos la colaboración de Cristina Gallo (Universidad Nacional de Villa María) y María Elina Mayorga (Universidad Católica de Cuyo).

Todo eso se inserta en una cultura de colaboración internacional donde el repertorio coral adquiere un rol fundamental, como medio de diálogo transcultural, apertura a lo desconocido, valorización de la cultura coral de una forma amplia y renovadora.

Como docente, también tenemos nuestros propios proyectos de investigación. Después de un proyecto sobre “La canción coral brasileña”, donde fueron localizadas más de 40 publicaciones de compilaciones corales, analizadas en distintos artículos (Igayara, 2009). Desde 2015 mi proyecto de investigación es sobre la presencia del repertorio coral en la universidad: “El repertorio coral en la universidad: investigación, enseñanza, cuestiones interpretativas y prácticas relacionadas”.

Las reflexiones planteadas en este artículo son directamente relacionadas a este proyecto, especialmente a uno de sus aspectos, que es profundizar las metodologías y el aporte teórico, en el marco del análisis cualitativo. Higgs e Cherry han discutido el paradigma cualitativo en la investigación, destacando los siguientes aspectos:

El paradigma cualitativo asume que:

- Hay múltiples realidades construidas (o sea, personas distintas tienen distintas percepciones de la realidad a partir de sus atribuciones de significado para eventos, significados que son parte del evento, y no apartadas de él).
- El proceso de investigación cambia tanto el investigador como el sujeto/participante (o sea, estos actores son interdependientes, en contraste con la independencia atribuida a la investigación y al investigador en la investigación cuantitativa)

- El conocimiento es dependiente tanto del contexto como del tiempo. En cuanto la investigación cuantitativa busca generalizaciones y verdades universales, la investigación cualitativa busca una comprensión profunda de lo particular (Domholdt, 1993)³
- Es más útil describir e interpretar eventos que controlarlos (como en la investigación cuantitativa) para establecer causa y efecto.
- Investigación es “límite de valor”. Valores aparecen, por ejemplo, en cómo las cuestiones son formuladas y como los resultados son interpretados.

Higgs y Cherry, 2019: 5-6, *traducción de la autora*

El repertorio coral como espacio de investigación mostrase un largo territorio. Desde el abordaje analítico musical hasta las iniciativas que abordan el ensayo como espacio de experimentación, el repertorio puede constituirse en foco principal o en elemento complementario, con innúmeras aperturas temáticas y metodológicas.

El repertorio coral en proyectos de Cultura y Extensión Universitaria

De acuerdo con la Comisión de Cultura y Extensión Universitaria de USP, hay un amplio conjunto de actividades caracterizadas como producción en Cultura y Extensión. De todas ellas, la “divulgación artística y cultural” es la que mejor define las actividades relacionadas al repertorio coral y a su enseñanza. Producción de audios y videos; edición de partituras; presentaciones musicales en conciertos corales o juntamente con orquestas, solistas, músicos instrumentales; promoción, organización y contribución en eventos científicos, técnicos, culturales y artísticos; con-

³ Domholdt, E. (1993). *Physical therapy research: Principles and applications*. Philadelphia: W. B. Saunders.

tribuciones en conferencias, seminarios, simposios, encuentros, talleres, reuniones y congresos. En todas esas actividades, descritas en los documentos oficiales de la universidad, el Repertorio Coral ha sido abordado en algunos proyectos específicos, que destacamos abajo:

“Coral de la Tercera Edad de USP”, en funcionamiento desde 1997, ofreciendo práctica coral para la comunidad de adultos mayores de 60 años, con equipo de alumnos de graduación y posgrado y constante discusión sobre el repertorio (entre otros temas) y los intercambios generacionales;

“Coral Escuela Comunicantus”, en funcionamiento desde 2001, ofreciendo práctica coral para adultos, con equipo de alumnos de graduación y posgrado y constante discusión sobre el repertorio para coros vocacionales, responsable pelo estreno de diversas composiciones y arreglos especialmente escritos para el grupo;

“Coral Oficina Comunicantus” (Taller Coral Comunicantus), que entre 2008 y 2009 creó un grupo de iniciantes y incentivó a los alumnos de dirección a reflejar sobre la creación de coros con integrantes sin formación musical previa y las dificultades en elegir repertorio adecuado;

“Proyecto Comunicantus” (2001-2004) que, con una subvención externa por la Fundación Vitae proporcionó un entrenamiento de directores corales graduados, con horario específico para la discusión y ampliación del repertorio coral de los alumnos;

“Festival Coral Comunicantus” que, desde 2001, reúne en uno o más encuentros los coros del Laboratorio Coral Comunicantus y siempre que posible, coros invitados. La idea de “encuentro coral”, o “muestra coral”, adoptada internacionalmente, permite una gran ampliación del universo de repertorio de los participantes y un contacto con formaciones diversas y sus respectivos repertorios, elecciones interpretativas de los directores, opciones estilísticas, entre otros aspectos.

“Programa Canto Coral” (2005-2009), en la Radio Universidad de São Paulo, con radiodifusión semanal y acceso por internet, destinado al pú-

blico oyente en general, pero con gran audiencia de coreutas y directores corales y objetivo de divulgación del amplio repertorio coral de todas las épocas, además de grabaciones recientes;

“Cuadernos de Repertorio Coral Comunicantus” (2005-2009), que se dedicaron a producir partituras corales, muchas de ellas con repertorio inédito de composiciones y arreglos de alumnos;

“Fórum de edición de partituras corales”, desde 2017, destinado a desarrollar el interés por los criterios editoriales y la confección de partituras, buscando poner en contacto los alumnos becarios con los softwares de editoración electrónica, en diálogo con compositores, arregladores y musicólogos sobre sus necesidades y intereses específicos.

Las actividades de cultura y extensión mencionadas están muchas veces interconectadas a proyectos de investigación, a partir de metodologías de investigación-acción, observación participativa, investigación basada en las artes, entre otras. Eso explicita las ideas presentadas en este artículo, sobre la integración entre los dominios de la enseñanza, investigación y extensión.

La idea de “coral escuela”, por ejemplo, que integra los objetivos artísticos y educativos, fue desarrollada por el coordinador del laboratorio coral y analizada en su tese de libre-docencia. Es un ejemplo de cómo los ámbitos del aprendizaje y de la práctica artística son vistos como indisociables:

El concepto de CORAL ESCUELA, pensado como un espacio donde la formación y *performance* ocurren indisolublemente asociadas, donde toda la acción es educativa; donde la calidad artística es objetivo primero, pero es también objetivo educativo; donde las clases no son un espacio apartado del aprendizaje y entrenamiento musicales; donde los ensayos son clases; donde presentaciones son clases; donde las clases se confunden en profundidad con la actividad artística

en cuanto tal. Ramos, 2013: 18, *apuntes del autor, traducción de la autora.*

La actividad artística es el punto de partida y de llegada en un curso de música. A lo largo del tiempo, en el Laboratorio Coral los proyectos se han diversificado, como oportunidad de vivencia amplia del canto coral, en una estructura que comporta tanto actividades disciplinarias como los coros de extensión. Entre los coros vinculados a disciplinas están el Coral de la ECA-USP, con más de 100 integrantes, formado por estudiantes de primer y segundo años y abierto a la participación de estudiantes en carreras no musicales con formación musical anterior, el Coral de la Clase de Dirección Coral y el Coral Universitario Communicantus (este último vinculado a la disciplina Prácticas Multidisciplinares en Canto Coral).

Son coros de extensión, abiertos a la comunidad, el Coral de la Tercera Edad de USP y Coral Escuela Communicantus. El laboratorio abriga también grupos formados a partir de proyectos de investigación, como el reciente Madrigal Communicantus.⁴ Algunos grupos corales hicieron parte del laboratorio, pero fueron desactivados, como el Taller Coral Communicantus (Coral Oficina Communicantus) o el Studio Coral - Voces femeninas (que estuvo vinculado al laboratorio coral en sus últimos años de existencia). Estas experiencias han sido documentadas y hacen parte de la historia de las prácticas corales en la universidad, traídas muchas veces como ejemplo en las actividades actuales.

La estructura del laboratorio coral es maleable, adaptable a los desafíos del momento y el repertorio coral es parte intrínseca del área como un todo, lo que plantea muchas ideas en construcción continua y colaborativa.

Consideraciones finales

Como conclusión, veo que el rol de la Universidad no es solo de canonización y valorización del repertorio consagrado, sea nacional o interna-

⁴Vinculado al proyecto de Doctorado de Munir Sabag, orientado por Marco Antonio da Silva Ramos.

cional, sino también de invención. Los repertorios son construcciones socioculturales y, como tal, sufren valorizaciones y desvalorizaciones constantes, lo que es también objeto de reflexión. La atención a los procesos de hibridación, resignificación, (re)creación, apropiación, circularización son fascinantes aspectos para quienes se interesan en discutir lo que cantamos y escuchamos, lo que estudiamos y lo que presentamos a la audiencia. En términos investigativos, el paradigma cualitativo propicia nuevas consideraciones y posibilidades en las artes y en la música en especial, con su énfasis en la comprensión profunda del particular y sus metodologías de inserción de los actores en los procesos educativos y artísticos. La práctica artística, en un ambiente de enseñanza-aprendizaje universitario, plantea desafíos y también modelos que los alumnos envueltos podrán desarrollar y perfeccionar en sus trayectorias profesionales.

Referencias

Higgs, Joy, Cherry, Nita. (2009). *Doing Qualitative Research on Practice*. En: Higgs, Horsfall, Grade. *Writing Qualitative Research on Practice*. Rotterdam, Sense Publishing, pp. 3-12.

Igayara, Susana Cecilia. (2009). As Coletâneas de Canções Brasileiras (1907-1967) na história do livro e da leitura. En: *Anais do II Seminário Brasileiro Livro e História Editorial (Lihed)*. Niteroi, Universidade Federal Fluminense.

Lebler, Don. (2013). Using formal self- and peer-assessment as a proactive tool in building a collaborative learning environment: theory into practice in a popular music programme. En: Gaunt, Helena; Westerlund, Heidi (ed). *Collaborative learning in higher music education*. London & Helsinki, Ashgate Publishing Limited.

Nóvoa, António, (coord). (1992). Formação de professores e profissão docente. En: *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Dom Quixote, pp. 13-33

Perrenoud, Phillipe. (1998). *Avaliação: da excelência à regularização das aprendizagens: entre duas lógicas*. Porto Alegre, Artmed.

Ramos, Marco Antonio da Silva. (2013). *O Ensino da Regência Coral*. Tese de Livre-Docência. São Paulo, Universidade de São Paulo.

Rutter, John. Foreword. (2012). En: Quadros, André de (ed). *The Cambridge Companion to Choral Music*. Cambridge University Press.

Universidade de São Paulo. (1988). *Estatuto*. São Paulo.

Webber, G., Rink, J., Ramos, M. A. S., Igayara, S., James, M. Cross-cultural perspectives on the creative development of choirs and choral conductors. (2014) En: Pestana, M. R., Marinho, H. (ed). *Music and shared imaginaries: nationalisms, community and choral singing*. Proceedings. Lisboa, Edições Ex-libris.