La canción social latinoamericana: una didáctica desde el audio texto para fomentar el pensamiento crítico en historia de América latina del siglo XX en los colegios Universidad Pontificia Bolivariana y María

Oswaldo Paniagua Giraldo y Víctor Alfonso Hernández Henao¹

Resumen

El trabajo investigativo empleará la canción social latinoamericana para fomentar el pensamiento crítico mediante la didáctica del audio-texto basada en la selección de categorías temáticas de los movimientos musicales explorados y definidos desde los conceptos de emancipación, sociología de las ausencias y de las emergencias de Boaventura Sousa, que permitan a los estudiantes de sexto grado del Colegio Universidad Pontificia Bolivariana y del Colegio de María construir una perspectiva crítica de la historia social y política de América Latina durante el siglo XX. La metodología se centra en los análisis comparativos entre la sociología crítica y los temas de la canción social; y la técnica de composición crítico creativa con la que los estudiantes elaborarán textos, prosas, versos y canciones con nuevas categorías de ausencia y de emergencia.

1 Licenciados en Ciencias Sociales.

Introducción

Es pertinente integrar educación, pensamiento crítico y realidad latinoamericana desde la canción social latinoamericana debido a que ésta tiene contenidos sociales e información directa y clara de los procesos y hechos sociales ocurridos en América en el siglo XX.

La intencionalidad que se tiene es implementar una didáctica de audio-texto musical con la canción social latinoamericana que genere conciencia crítica de la historia y realidad social de América Latina por los estudiantes de grado 6° de los colegio UPB y María.

En este mismo orden de ideas, el colegio de la UPB, con su PEI (Proyecto Educativo Institucional) nos expresa por ejemplo que:

Las concepciones de aprendizaje y enseñanza están en relación con la formación de las capacidades humanas y el desarrollo del pensamiento crítico, entendido como un pensamiento orientado a la comprensión de problemas, la evaluación de alternativas, la decisión y la resolución de los mismos (2016, p. 63).

Se puede ver entonces que, en ambos establecimientos educativos, los PEI (proyecto educativo institucional) coinciden en propender por un pensamiento crítico en aras de contribuir a una transformación social y humana de los estudiantes.

Por lo anterior, vemos que es menester abogar por estrategias de enseñanza que contribuyan a los estudiantes a una formación crítico-analítica de la realidad social; por consiguiente, el trabajo se focalizará en el arte musical utilizado como estrategia didáctica. Trabajos investigativos realizados por Pagés y Martínez (2014) demuestran que las ciencias sociales y las canciones son didácticamente compatibles. Por ello, Pagés sugiere que la utilización de canciones puede ser una herramienta que ayude a acercar al alumnado al problema, desde una perspectiva emocional, al hecho, o a la situación cantada; es así cómo la música logra tener una función motivadora, incluso desde la fase inicial para insertar a los estudiantes en actividades propias de la clase.

Se pretende, entonces, que en el proceso educativo de los educandos la vinculación entre lo emocional y lo racional, que deviene de la letra de las canciones con contenidos sociales, permita a los estudiantes preocuparse e interesarse por temas sociales, históricos, geográficos, políticos, e incentivarlos a pensar y comprender críticamente a América Latina.

El trabajo investigativo tiene viabilidad ya que la canción social latinoamericana ha estado presente en la realidad social de América, interviniendo desde una multitud de pensamientos, expresiones y experiencias que se aglutinan en las letras de diversos movimientos musicales, tales como La Peña de los Parra, en Chile, la Canción Popular Brasileña, la Nueva Trova Cubana y la canción social colombiana.

Así pues, compartir los contenidos temáticos del área de Ciencias Sociales, implementando la Canción Social Latinoamericana como estrategia didáctica, contribuirá a los docentes de la UPB y el colegio María reinventarse en su quehacer docente ya que les abre un modo de ahondar en los procesos sociales, históricos, políticos y económicos de América Latina en el siglo XX, desde otra perspectiva de fuente de estudio, posibilitando direccionar trabajos en el aula con los educandos de una manera dinámica y diversa.

Marco teórico y conceptual

La teoría crítica Europea como una configuración filosófica, social y política de la realidad

La lucha contra la hegemonía positivista es un trabajo que llevaron a cabo miembros de la Escuela de Frankfurt, personajes reconocidos como Horhkeimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, mediante sus bases de pensamiento anti-positivistas con fundamentos marxistas, “se trata de desenmascarar el carácter ideológico de lo que en la modernidad ha llegado a llamarse ciencia positiva” (Galafassi, 2002, p. 06).

Así pues, desde sus legados la intención apuntaba a cuestionarse y tomar un postulado crítico sobre expresiones prácticas de índole racional, que en su acción humana estaban ejerciendo un control de vida en las prácticas discursivas de las personas, desde un carácter político y social.

En un primer momento la teoría crítica como filosofía social con una carga de tradición marxista generó resistencia y opresión sobre quienes ostentaban una dominación de las esferas públicas y económicas. De esos reconocidos personajes la línea de pensamiento de la teoría crítica, Moreira afirma que:

Identificaron y criticaron mecanismos, estructuras y relaciones que impiden al hombre alcanzar su potencial: en contra de las prácticas de exclusión, inicialmente defendieron una organización razonable del proceso de trabajo, para luego defender la protección del *Lebenswelt* (mundo de la vida) contra las incursiones de los destructivos imperativos burocráticos y económicos (2011, p. 69).

Por ello la salida que se planteó para escapar de la subyugación y permitir una liberación social es mediante *la emancipación social* de la personas, una emancipación vista como una expresión de acción social que posibilitara nuevas formas de relaciones sociales y políticas, es decir, tomando conciencia crítica para luego transformar la realidad social y económica que se vivía en ese momento histórico.

Precedentes sociales, económicos y políticos de la canción social latinoamericana

La década de los cincuenta del siglo XX trajo consigo muchos cambios ideológicos en el mundo, que fomentaron nuevas directrices y pensamientos en la conciencia social y colectiva de los jóvenes. Por un lado, en América Latina, Cuba acababa de salir de una revolución en 1959 y se mostraba como un ideal de esperanza, emancipación y libertad; también como un modelo a seguir por otros países latinoamericanos que vivían bajo el yugo del capitalismo y de las dictaduras. Por otro

lado, Brasil iniciaba la modernización y reformismo enfocado hacia la consecución de un proyecto nacional desarrollista, que luego se vería fragmentado por un régimen militarista de derecha. Iguales situaciones se presentaron en diferentes países del continente americano, debido a la modernización de las estructuras políticas, económicas y sociales, donde la burocracia iniciaba un proceso de renovación.

Desde el principio dicha empresa se fue por mal camino, estos nuevos proyectos nacionales trajeron consigo crisis estructurales, lo que fácilmente se transformó en un oleaje de represión, violencia y censura.

En este clima enfebrecido y militarizado, la juventud reaccionó planteando propuestas estéticas e ideológicas que representaban inconformidad, protesta y crítica. Esta fue una de las razones que movilizó a centenares de jóvenes con ansias de reformas, cambios y revoluciones políticas y sociales, “permeados por las nuevas propuestas de la teoría social crítica, el marxismo-leninismo, el anarquismo y la escuela de Frankfurt” (Hobsbawm, 1994, pág. 97).

En este contexto de los años sesenta los jóvenes proliferaron sobre una cantidad de sistemas ideológicos, los movimientos contraculturales comenzaron a proliferar sobre la base de múltiples sistemas ideológicos, en una sociedad puritana y reprimida, logrando por medio de la crítica a las instituciones, al Estado, al sistema capitalista y, sobre todo, al sistema sociopolítico de la represión.

Por otro lado, en América Latina es importante señalar tres grandes problemáticas que afectaron, de una manera u otra, a todos los países del hemisferio, partiendo desde la teoría desarrollista de la CEPAL cuyo principal exponente fue Raúl Prebisch, quien propuso el modelo de sustitución importaciones por una producción local. Dicha teoría estaba fundamentada sobre pactos sociales entre sectores (Ricardo Bielschowsky, 1990, pág. 17).

Pero esto sólo se veía en la teoría con reformas agrarias, ya que irónicamente en la realidad el pueblo campesino estaba poco repre-

sentado y los beneficios muy escasamente se daban hacia ellos; por lo tanto, rápidamente este proyecto se derrumbó debido al peso financiero de transferencia de conocimientos y de tecnologías. De igual manera, desde la parte política surgieron regímenes de tipo “populista”, por lo general, en Suramérica.

Un segundo factor que influyó en la parte socioeconómica de varios países latinoamericanos, fue la integración progresiva a la economía mundial; los estados más ambiciosos decidieron acabar con su atraso agrícola mediante una industrialización sistemática, bien fuese según el modelo soviético de planificación central, bien mediante la sustitución de importaciones, basados ambos, aunque de forma diferente, en la intervención y el predominio del Estado (Hobsbawm, 1994, pág. 352).

Con el monopolio del capital extranjero, la llegada de grandes multinacionales internacionales para la explotación de materias primas, muchas de éstas apoyadas por regímenes dictatoriales, que se encargaban de aplacar y atacar a los movimientos sociales y revolucionarios de tipo nacionalistas, rurales y urbanos.

Como tercer factor tenemos el neoliberalismo, caracterizado por la apertura masificada de los mercados fomentada por el consenso de Washington y respaldada por organizaciones financieras internacionales, principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y cuyo modelo se extendió hasta la década de los noventa.

Económicamente, el neoliberalismo representó para el continente, en general, teniendo algunas excepciones como, por ejemplo, Cuba, una incremento del Producto Interno Bruto (PIB), la igualdad al final de la edad de oro era mayor en los países occidentales desarrollados que en el tercer mundo. Pero mientras que la disparidad de los ingresos alcanzaba sus cuotas máximas en América Latina, seguida por África, era muy baja en varios países asiáticos, donde las fuerzas de ocupación norteamericanas habían impuesto reformas agrarias radicales (Hobsbawm, 1994, pág. 357).

Así pues se dieron grandes olas de privatizaciones en varios países, a favor de intereses capitalistas extranjeros. Los salarios cada vez fueron disminuyendo, haciéndose relativamente mucho más bajos que los de los países fuertemente industrializados, y la urbanización del campo se aceleró masivamente hacia las grandes metrópolis, como consecuencia aumentó drásticamente la pobreza.

Canción social: Surgimiento y pensamiento

La canción social latinoamericana surgió de una serie de proyectos musicales que se dieron a lo largo y ancho de América Latina, hacia finales de los años cincuenta y durante la década del sesenta. Nos referimos específicamente al Nuevo Cancionero en Argentina, al Nuevo Canto en Uruguay, a La peña de los Parra chilena, a Carlos Puebla y la Nueva Trova Cubana, a la Bossa Nova y el Tropicalismo, entre otras manifestaciones de carácter similar. Esta música inspirada por el inconformismo de la sociedad y que los cantantes expresaban por medio de letras. Muchas de esas letras cuestionaban temas políticos y sociales de la época en unas canciones que arremetían en contra de la desigualdad social y la violencia.

“La Nueva Canción Latinoamericana fue el instrumento político y estético para difundir en las masas la ideología que habría de motorizar los Nuevos Tiempos que se anunciaban en los años sesenta, y conducir a la formación del Hombre Nuevo” (Velasco, 2007, p. 140). Eran cambios hacia una transición mediante la música, que nació de los deseos de libertad que albergaba la población reprimida y abandonada, donde surgieron las primeras aspiraciones feministas buscando una igualdad de derechos y salarios, en una sociedad donde reinaban los atropellos y las prohibiciones.

La canción latinoamericana, proveniente de Cuba, Argentina o Chile, rompió las fronteras del Atlántico llegando incluso a España, influyendo para protestar contra un ideario franquista por medio de

la música en una sociedad que luchaba contra una dictadura, con letras que denunciaban la situación de miseria, hambre, bajos salarios en obreros, campesinos o emigrantes. Los cantautores interpretaban letras con mensajes de libertad e invitaban a la esperanza, lo que incitó en las dictaduras a llevar a cabo persecuciones, asesinatos, detenciones y hasta censura por ello.

Es importante resaltar algunos de los personajes que marcaron este movimiento musical: Geraldo Vandré, Tom Jobim, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque y Caetano Veloso, en Brasil; Víctor Jara, Quilapayún, Inti-Illimani, Violeta Parra y sus hijos, en Chile; Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Facundo Cabral en Argentina; Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti y Los Olimareños en Uruguay; Amparo Ochoa y Óscar Chávez en México; Soledad Bravo, el grupo Ahora, Alí Primera y Gloria Martín en Venezuela; Carlos Puebla, Noel Nicola, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez en Cuba, entre muchos otros.

En Colombia por ejemplo, Ramírez (2010) nos dice que “estas canciones recogen temas de pobreza y violencia y en ellas los autores exaltan personajes que rara vez entraban en la escena de lo público: Los niños, las mujeres, el pueblo, los campesinos, los desempleados, los marginados, etcétera” (p. 59).

Las canciones como elemento artístico han hecho parte de las estructuras sociales, políticas y culturales de la sociedad latinoamericana, actuando como lenguaje auditivo para unir a las comunidades sociales ante las élites de poder y todo tipo de discriminación social.

Metodología

Paradigma	Hermenéutico-Interpretativo desde Paul Ricoeur
Enfoque Cualitativo	Dialéctico comprensivo
Método: Dialéctica del texto	La fase de la dialéctica del distanciamiento y de la apropiación
	La fase de la dialéctica de la explicación a la comprensión

Fuente: Propia

Paradigma: Hermenéutico-interpretativo desde la perspectiva de la Teoría de la interpretación de Paul Ricoeur

Este paradigma es muy pertinente para el presente proyecto de investigación porque se trata de la interpretación de los discursos que están contenidos en un tipo de texto: la canción social latinoamericana, de la cual se explorarán determinados sentidos, categorías y significados para intentar explicar, a partir de ellos, otra realidad, como lo es la historia política latinoamericana durante el siglo XX.

Enfoque: Cualitativo (Dialéctico comprensivo)

Es pertinente en este presente proyecto recoger el enfoque dialéctico comprensivo con carácter cualitativo ya que brinda la “capacidad de interpretar” fuentes directas o indirectas, ya sean relacionadas con símbolos, escritos, monumentos o canciones. Según Ricoeur, se puede afirmar que “la comprensión es a la lectura lo que el acontecimiento del discurso es a la enunciación del discurso, y que la explicación es a la lectura lo que la autonomía verbal y textual es al sentido objetivo del discurso” (2006, p. 83).

Método: Dialéctica del texto

En este proyecto de investigación es por medio de la dialéctica del texto que planteamos el uso del audio-texto como el medio para lograr una apropiación de conocimiento y comprensión de un objeto concreto: la historia política y social de latinoamericana en el siglo XX.

El objeto de comprensión es el discurso como objeto autónomo en el habla y en la escritura, y en el caso de este proyecto, el objeto de la comprensión es el discurso de la canción social latinoamericana, considerada como texto-escrito-cantado o dicho, es decir, como audio-texto. La comprensión del discurso en el texto se desarrolla con dos fases dialécticas con relación al texto (audio-texto): distanciamiento y apropiación, y explicación y comprensión.

Resultados y conclusiones

Pensar e idear un artículo de investigación basado en canciones educativas podría contribuir a fortalecer las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes en cuanto a dinamizar el conocimiento, a enseñar y promover los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo con los estudiantes.

Además, el diverso contenido social y el mensaje de expresión, subjetividad y arte de las canciones sociales en América Latina del siglo XX pueden posibilitar mediante una forma de interpretación de audio-textos directos y claros comprender la configuración política y social de Latinoamérica y desarrollar un pensamiento crítico en aras de que el estudiantado se vuelva participativo en la resolución de problemas del entorno que lo rodea.

Esta investigación ayudó al equipo de trabajo a explorar otra forma de enseñanza de la historia latinoamericana; en este caso, por medio de la música con contenido social buscamos hacer un acercamiento del estudiante hacia hechos históricos relacionados con dictaduras, revoluciones, opresión y libertad. Se piensa entonces que emplear la música social desde una didáctica del audio-texto puede permitir acercar las fuentes escritas y la tradición oral en el aprendizaje, de igual manera ayudar a concientizar desde una perspectiva emocional sobre una problemática, un hecho, un lugar o una situación cantada.

Aspectos reflexivos del componente investigativo marco metodológico

Para llevar a cabo este apartado fue de vital importancia hallar la teoría de la interpretación de Paul Ricoeur, ya que ésta en su contenido de lectura que se hizo, contribuyó a corroborar el paradigma investigativo propuesto por el equipo de investigación. Asimismo, la teoría de Ricoeur dio luces a encontrar un enfoque y método acordes con las canciones sociales latinoamericanas como una interpretación de audio-texto.

Por otro lado, en el diseño de las técnicas e instrumentos se aprendió a hacer un desglose y clasificación de información y, al mismo tiempo, a realizar un análisis documental y músico-bibliográfico que se derivó en fases metodológicas de análisis de contenido de manera comparativa teniendo en cuenta dos derroteros temáticos: la sociología de las ausencias y emergencias (*Sociología crítica*) y las canciones sociales (*Canción Social Latinoamericana*).

Así pues, desde la hermenéutica se propuso lograr una apropiación del significado y del sentido de un objeto o de una experiencia, ya que trata de la interpretación de los discursos que están contenidos en un tipo de texto: la canción social. Y es ahí donde la presente investigación propone soluciones desde el campo educativo de las ciencias sociales, con la enseñanza de la historia social y política de Latinoamérica en el siglo XX, mediante canciones.

Se cree entonces que el desempeño personal de los educandos puede aumentar significativamente mucho más si se utiliza la estrategia de una manera más activa y constante en los espacios de clase. Esto de una u otra forma lograría en los estudiantes responder a la realización de actividades de una manera más reflexiva, menos monótona y evitando el aprendizaje mecánico.

Se puede afirmar, teniendo en cuenta pasadas investigaciones, que efectivamente el uso de las canciones es uno de los medios más viables y fáciles de utilizar, y que a su vez logra tener un impacto en los estudiantes pues les predispone a aprender y a implicarse en el conocimiento de sus raíces históricas, y lo más importante, las canciones son herramientas potenciales para desarrollar y formar una postura o conciencia crítica de la realidad que rodea a los estudiantes.

Relaciones halladas en el marco teórico y marco metodológico

En estos dos componentes se encuentran semejanzas y complementaciones para los procedimientos investigativos hechos. Es el caso, por ejemplo, de ver el buen encaje que traen las *sociologías de*

las ausencias y emergencias de Boaventura Sousa con las categorías temáticas de la *Canción Social Latinoamericana* desde el análisis comparativo realizado en la matriz de categorías del proyecto.

Por otra parte, en el método dialéctico del texto recogido desde la teoría de interpretación de Paul Ricoeur, con sus dos fases metodológicas (distanciamiento-apropiación y explicación-comprensión) el equipo de investigación halla semejanzas y complementaciones con el análisis documental en sus fases externo-interno.

Por último, no es poco decir que el paradigma, el enfoque y el método, siguen una línea acorde con lo propuesto por el proyecto, lo cual es hacer una hermenéutica de las canciones sociales donde se analicen como audio-textos, que pueden incluirse como herramienta de aprendizaje, para comprender hechos históricos, políticos y sociales de América Latina y, por consiguiente, contribuir a formar un pensamiento crítico en el estudiantado, sin dejar a un lado el quehacer docente del maestro, donde las canciones sociales pueden brindar una posibilidad de dinamizar las actividades académicas y verse como la posibilidad de fuentes de estudio para la planeación de clases en diseños curriculares educativos.

Referencias bibliográficas

Galafassi, Guido P. (2002). *La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la crisis de la idea de razón en la modernidad. Contribuciones desde Coatepec*.

Hobsbawm, E. (1994). *Historia del siglo XX*. (pág. 97). Buenos Aires: Grijalbo Mondadori.

Ricardo Bielschowsky. (1990). “Evolución de las ideas de la CEPAL”. *Revista de la CEPAL*, 17.

Velasco, F. (2007). “La nueva historia latinoamericana. Presente y pasado”. *Revista de Historia*. 139-153.