

“La problemática en la enseñanza universitaria del canto”

Por la Maestra:

Laura Freia Cristina Schroeder Aradillas.

Docente PTC de la cátedra de Canto en la Licenciatura en Música con Orientación en Canto en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

En ejercicio del goce del año sabático 1 de agosto 2017- 31 de Julio 2018.

Índice.

Introducción	1
Planteamiento del problema.....	2
Objetivo general.....	3
Objetivos particulares	3
Metodología.....	3
Limitaciones presentadas.....	3
Desarrollo. Diferentes aspectos con problemática en México.....	4
Las clases de canto.....	4
El repertorio	6
La evaluación.....	6
Las instalaciones.....	6
La duración de los estudios.....	7
Las materias	7
Los aspirantes	8
Los estudiantes en Durango.....	9
Los egresados.....	10
El campo laboral	11
Los docentes y las Universidades con Licenciatura en Canto en México.....	12
Docentes de la cátedra de canto como instrumento localizados en la República Mexicana en Universidades que otorgan la licenciatura en canto o bien en música con Acentuación, especialidad u otro término en Canto.....	14
Aguascalientes	18
Baja California Norte	19
Baja California Sur	19
Campeche.....	19
Chiapas.....	20
Chihuahua	20
Ciudad de México.....	21

Coahuila	24
Colima.....	24
Durango	24
Estado de México.....	25
Guanajuato	26
Guerrero	26
Hidalgo.....	27
Jalisco.....	27
Michoacán.....	27
Morelos	28
Nayarit	29
Nuevo León.....	29
Oaxaca.....	30
Puebla.....	30
Querétaro.....	31
Quintana Roo	31
San Luis Potosí	31
Sinaloa	32
Sonora	32
Tabasco	33
Tamaulipas	33
Tlaxcala.....	33
Veracruz.....	33
Yucatán	34
Zacatecas.....	34
Totales de docentes.....	35
Conclusiones.....	37
Propuestas	39

Introducción

Estudiar canto lírico, u ópera, como se piensa, de manera formal, así como la música académica llamada “clásica”, desgraciadamente no es una carrera que en México sea valorada y reconocida como en otros países, por ejemplo: Austria. “Austria es un país musical y artístico. Aquí (Austria) los artistas son vistos con otros ojos, les merecen mucho respeto.”¹ Sepúlveda, X. (2017). Coincido con Sepúlveda en su cita, ya que viví en Austria y cuando mencionaba que me dedicaba al canto clásico, se me miraba con admiración.

“La técnica vocal (del canto lírico) es la utilización consciente de todos los recursos de que dispone el cuerpo humano para reproducir una voz cantada, bella, extensa, con volumen suficiente, ductilidad, buena dicción y dominio en toda la extensión vocal.”² Bustamante, C. (2012). Adquirir una técnica de este tipo requiere tiempo, vocación, conocimientos musicales, buena salud y muchos otros temas que abordaremos más adelante.

Son pocos los cantantes que llegan a estudiar en una universidad o conservatorio, muchos menos los que terminan una licenciatura y se perfeccionan con maestrías en interpretación o de otro tipo. Igualmente son pocos los que logran el tan deseado reconocimiento o éxito; no por falta de preparación sino por las pocas oportunidades de trabajo en nuestro país, como lo veremos más adelante.

En el ámbito universitario duranguense, ésta es una carrera nueva, a diferencia de otras que llevan impartándose desde hace décadas. La nuestra en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango abrió su matrícula en 2007.

En México tenemos cantantes de ópera originarios del país como: Ramón Vargas, Francisco Araiza, Arturo Chacón, María Katarava, Emilio Pons, Mónica Guillén, Carla López-Speziale, Javier Camarena, Fernando de la Mora, Rolando Villazón, Noé Colín, por nombrar algunos (y sin la intención de demeritar a los demás), que son reconocidos internacionalmente por su trabajo en escenarios de diferentes partes del mundo o de nuestro país. Algunos otros de anteriores generaciones, han destacado por su labor docente como Roberto Bañuelas, Enrique Jaso, la misma Fanny Anitúa, etc. Estos cantantes en su gran mayoría iniciaron su preparación en una universidad o conservatorio mexicanos.

A medida que han pasado los años, más mexicanos se han preparado en la capital o en el extranjero; han retornado a sus lugares de origen para contribuir a la enseñanza del canto, lo cual se traduce en más espacios y personas para el quehacer académico en la música y en lo que respecta a este tema, al canto en la Universidad. Esto difiere con el antecedente de hace unos 20 años en que los maestros eran personas con cualidades

¹ Sepúlveda, X.. (2017). *Bajo la Lupa: Entrevista al Tenor Ramón Vargas*. Abril 23, 2018, de *ola/ópera latinoamérica* Sitio web: <http://www.operala.org/bajo-la-lupa-entrevista-al-tenor-ramon-vargas/>

² Bustamante, C. (2012). El cantante lírico. In I. Bustos (Ed.), *La voz. La técnica y la expresión*. (2ª. ed., p.100). Barcelona, España: Paidotribo.

vocales sin certificación académica o que habían realizado carrera como solistas y al llegar a una edad más madura se dedicaron a la docencia. A raíz de estos dos contextos, existe un choque generacional entre las maneras de percibir y promulgar la enseñanza del canto. En concreto, se aprecia un desentendimiento entre los estilos de docencia de los profesores que no se ponen de acuerdo, que tienen conceptos diferentes. Por su lado, los alumnos optan por elegir al maestro de mayor trayectoria en el escenario operístico. Se pierden de la experiencia de profesores cantantes mayores, pero estos a su vez desdeñan o dudan del profesor cantante más joven que posee un título universitario; éstos a su vez del cantante que está cantando en el extranjero o en Bellas Artes y aspira a dar clases sin un título.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Dedicarse al canto de una manera académica es de tal complejidad, que es necesario desarrollar un análisis de quiénes son las personas capacitadas teórica y metodológicamente para impartir esta disciplina. Por lo tanto, la formación de los alumnos debe ser desarrollada por personal con el perfil adecuado.

Durante la gestión como director de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango del maestro Mario Bravo Lozano, siendo rector el contador público Rubén Calderón Luján, se aprobó en 2006 la apertura de la licenciatura en música con orientación en canto. Se abrió la convocatoria para ser el docente encargado de esa área. Después de realizar las entrevistas y exámenes correspondientes se contrató a Laura Schroeder, cantante mexicana con grado de licenciatura en el Conservatorio Nacional de Música en México y con maestría en la Universidad Mozarteum en Salzburgo, Austria, de menos edad que otros docentes de canto en Durango y estudios formales especializados. La Universidad Mozarteum registra en su informe del año 2006 dicha contratación: “Laura Schroeder ... ab Novembrer Gesangslehrerin und Dekan der Gesangsabteilung Universidad Juárez de Durango, Mexiko”.³ Löckinger, S., Schunko-Matzak, E., & Prucher, S.. (2007). (Laura Schroeder... desde noviembre maestra de canto y directora del área de canto en la Universidad Juárez del Estado de Durango, México).

Laura Schroeder fue alumna de un cantante y pedagogo alemán: “Heiner Hopfner taught singing at the Mozarteum in Salzburg. His students include Christiane Karg, Laura Schroeder, Joel Montero, Cordula Schuster, etc.”⁴ Oron, A. (2014). (Heiner Hopfner enseñó canto en el Mozarteum en Salzburgo. Entre sus alumnos se incluyen Christiane Karg, Laura Schroeder, Joel Montero, Cordula Schuster, etc).

³ Löckinger, S., Schunko-Matzak, E., & Prucher, S.. (2007). *Universität Mozarteum Salzburg. Tätigkeitsbericht 2006*. Abril 30, 2018., de Universität Mozarteum. Sitio web: https://www.moz.ac.at/files/pdf/uni/berichte/tb_2006.pdf P.39

⁴ Oron, A. (2014). *Heiner Hopfner (Tenor)*. abril 30, 2018, de Bach Cantatas Web Site Sitio web: <http://www.bach-cantatas.com/Bio/Hopfner-Heiner.htm>

Voces notables que habían sido guiadas por cantantes de sanas cualidades naturales, se encuentran con la posibilidad de estudiar canto formalmente en la ESM UJED a partir de 2007.

Lo anteriormente mencionado significó un parteaguas en la mentalidad de los futuros cantantes, en sus familias y en la sociedad duranguense.

Diez años después contamos con alumnos egresados y otros en vías de formación, que han llamado la atención de maestros foráneos y de la tan cotizada capital del país, provocando la deserción de algunos.

Observamos algunas carencias aún presentes en la formación de los alumnos de canto de nuestra Escuela Superior de Música de la UJED, que no les ha permitido sobresalir tanto como se espera.

En este caso presentamos un estudio exploratorio: “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un problema de investigación poco estudiado y que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio... Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener la información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real.

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más rigurosas. Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos.”⁵ Hernández, R. (1998). Es decir que la intención de este trabajo es acercar al lector a un tema sobre el cual no hay artículos, encuestas o directorios de docentes de la carrera universitaria del canto en México.

OBJETIVO GENERAL.

El presente trabajo se apoyará en una investigación exploratoria y en una serie de entrevistas de los diferentes profesores universitarios en la República Mexicana y de la manera en que éstos imparten su cátedra.

OBJETIVOS PARTICULARES.

Identificar el número y nombre de universidades que impartan la licenciatura en canto, así como a los docentes en el área que hayan trabajado en el período 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, narrando sus trayectorias.

⁵ Hernández, Roberto. (1998). *Metodología de la Investigación*. México: McGRAW-HILL . P. 80.

Describir las características de enseñanza universitaria del canto en Durango.

Identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos de canto en la ESM en Durango.

Detectar y registrar el número y nombre de universidades que impartan licenciatura en canto en la República Mexicana, así como a sus docentes de canto que hayan trabajado en el período del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, narrando sus trayectorias.

METODOLOGÍA.

“Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse”.⁶Hernández, R. (1998) Han sido varios los jóvenes del país que me han preguntado dónde y con quién estudiar canto, por lo que llegué a la idea de hacer un directorio de los docentes de canto en las universidades y conservatorios de México, lo cual derivó en la presente investigación.

Mi formación académica se realizó en la Ciudad de México y en la ciudad de Salzburgo, Austria, lo que provocó mi interés y curiosidad por las diferentes variables de la enseñanza del canto y sus docentes en el mundo, particularmente en México.

El trabajo se realizó mediante páginas web, llamadas telefónicas, oficios a las Instituciones, mensajes en la red con autoridades y entrevistas a maestros de los diferentes planteles de las instituciones de educación superior, con el objetivo de incorporar al mayor número de docentes posible para realizar una primera aproximación al fenómeno a nivel nacional.

LIMITACIONES PRESENTADAS.

Gutiérrez M. menciona: “Sobre el tema de la formación de profesionales en los conservatorios en aspectos diferentes a la pedagogía inicial, o las distintas técnicas de desarrollo de la ejecución e interpretación instrumental, son pocas las investigaciones de las que se ha tenido conocimiento... dejando así en un lugar secundario el desarrollo profesional y continuo...”⁷ Gutiérrez, M. (2005). Comprobando la falta de bibliografía mexicana y accesibilidad a las instituciones, se complicó el conocimiento del fenómeno; así que fue difícil acceder a la información de los docentes del ciclo escolar 2017-2018 y detectar sus perfiles. Algunos excompañeros de estudios, que ahora son maestros de canto, no los proporcionaron. Otros sin mayor problema los compartieron y ofrecieron incluso fotografías o muestras de su trabajo. Al dirigirnos

⁶ Hernández, Roberto. (1998). *Metodología de la Investigación*. México: McGRAW-HILL . P. 20

⁷ Gutiérrez, M.. (2005). *La formación de intérpretes profesionales en los conservatorios en el marco de la reforma educativa: Madrid como paradigma*. Madrid España: Ediciones Gráficas Arial. S. L. p.15

telefónicamente o por vía electrónica a las direcciones oficiales o por oficio de la ESM UJED, no siempre se tuvo respuesta.

La finalidad es ahondar en las circunstancias en las que actualmente se forma a un cantante egresado de las aulas universitarias y mejorar o valorar las circunstancias en la ESM UJED. A pesar de las dificultades que se presentaron en la búsqueda de la información, de qué estados de la República cuentan con la licenciatura en canto, mi sorpresa fue grande cuando logré identificar a la mayor parte de las instituciones que imparten dicha carrera. No fue posible saber los nombres y perfiles de los docentes. La única manera de saber los nombres y perfiles de los docentes fue a través de compañeros de generación y con profesores que me enviaron la información, los que superaron el número que se pensaba recolectar en este trabajo.

DESARROLLO

Diferentes problemas en la enseñanza en México.

1. Las clases de canto.

La clase de canto es algo más que una práctica impartida por un docente a una persona durante una hora o dos a la semana. “Esta asignatura tiene que estar a cargo de una persona poseedora a su vez de una formación integral, capaz de formar al joven intérprete en el aspecto musical, técnico e interpretativo. Pero también tiene que ser capaz de despertar el interés por todos los aspectos culturales, la profundización de la historia de la música y de la historia en general, de los problemas sociales y psíquicos. Tiene que hacerle ver la importancia de las otras asignaturas y de la contribución que su estudio hace a sus posibilidades interpretativas.”⁸ Stein, H. (2000).....

Tradicionalmente conocemos una clase de canto en la cual un grupo de alumnos de diferentes niveles y clasificación vocal esperan a que llegue el profesor al aula; éste llega, se instala frente al teclado del piano, pregunta quien llegó primero para comenzar a vocalizar individualmente a cada alumno. Si tiene suerte, el alumno podrá recibir unos 15 minutos de dicho entrenamiento, para luego poder revisar su repertorio o método vocal con el pianista repasador de la clase, si lo hay, o con el profesor de canto, si puede acompañar al piano, lo cual normalmente no es el caso. Aún ante la posibilidad de que el maestro de canto pudiera acompañar, no es lo ideal, ya que se pierde de varios detalles al no tener un contacto visual y de atención. El resto de los alumnos esperan sentados, algunos oyendo sin atender, otros resolviendo tareas de otras materias, otros repasando mentalmente su propio repertorio y otros, los menos, captando algo de la clase del compañero para beneficio propio.

Dependiendo de la jornada del profesor, todos los alumnos alcanzan a recibir clase en medida uniforme o no. La verdad es que cuando el profesor universitario o de conservatorio se encuentra ante una fuerte carga

⁸ Stein, Hanns. (2000). El arte de cantar: su dimensión cultural y pedagógica. *Revista musical chilena*, 54(194), 41-48. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902000019400005>

horaria para atender a más de dos alumnos por hora, se reducen las posibilidades de calidad. En algunas universidades el profesor aún tiene la oportunidad de asignarle a cada alumno un horario semanal (como en la ESM UJED), en el cual el alumno no tiene el problema de esperar su turno o de que se le empalme su clase de canto con otra materia. Igualmente puede ser posible asignar un horario para trabajar con un pianista. Esto gracias a la carga horaria de los profesores y a la cantidad de alumnos repartidos en medida proporcional.

Esto es de llamar la atención para docentes y alumnos de otras carreras, en las que cada hora un grupo de unos 40 o 60 estudiantes son atendidos por un profesor. En el caso de los músicos, la clase para su instrumento es individual y sumamente personalizada especialmente en el canto. El profesor deberá enfrentarse a cada tipo de voz, personalidad, anatomía, problemática, cualidades, etc., y tener la capacidad de moldear su técnica y conocimiento a las circunstancias.

Formar un cantante es extremadamente difícil y costoso para una universidad, para la familia del alumno y para él mismo, por no hablar del panorama de trabajo en México. La mayoría de nuestras buenas voces emigran a ciudades más grandes o al extranjero para poder trabajar remuneradamente. Sólo podrán colocarse en concordancia a su preparación vocal, musical, escénica y lingüística, su presencia física, su capacidad de relacionarse y a diversos factores, ya que la “buena voz” no es suficiente. Ramón Vargas menciona: “Ser cantante es mucho más que tener una buena voz.” ...“Creo que para lograr el éxito sirven varias cosas, pero de esas, son imprescindibles al menos tres: capacidades, oportunidades y un poquito de suerte. En ese orden.”⁹ Sepúlveda, X.. (2017). En cuanto a esta cita, podría narrar a manera de anécdota que tuve compañeras de estudios con voces mucho mejores que la mía y/o con condiciones económicas más solventes que la mía, pero no despegaron en la carrera o ni siquiera la terminaron.

En la clase tradicional, se espera que el profesor lleve toda su experiencia y conocimiento al alumno. Se le obedece sin cuestionarlo. Es posible llegar a casi venerarlo. El docente casi no se levanta del piano, ya que está ocupado tocando los ejercicios de vocalización en el piano o apoyando la melodía de la obra con una mano. “Los alumnos deben aprender a efectuar las diferentes destrezas técnicas tal como las realiza el profesor, considerado un estándar (una imagen) a copiar, siguiendo sus indicaciones e instrucciones, sin cuestionarlas y aceptándolas como un artículo de fe”.¹⁰ Lavignac, (1950). Esto está cambiando y hay cada vez más maestros que se actualizan, se involucran, se levantan del piano y muestran física y corporalmente lo que enseñan con respeto e integridad. A la vez los alumnos actuales son más curiosos y exigentes. Algunos exageran este punto, al grado de creer que no necesitan la supervisión y aprobación del docente para aspectos técnicos, interpretativos y hasta de repertorio. Si añadimos la circunstancia de que en los últimos años abundan las clases magistrales o cursos de técnica extracurriculares que en algunas ocasiones son impartidas

⁹ Sepúlveda, X.. (2017). *Bajo la Lupa: Entrevista al Tenor Ramón Vargas*. abril 23, 2018, de ola/ópera latinoamérica Sitio web: <http://www.operala.org/bajo-la-lupa-entrevista-al-tenor-ramon-vargas/>

¹⁰ Lavignac, A. (1950). *La educación musical*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

por personas sin preparación, es lógico que el alumno principiante o inexperto se confunda y se desligue de su profesor universitario o las menos de las veces se dé cuenta de los aciertos de su profesor de planta. También puede ser que el alumno haya acudido a unas clases o curso de una persona más preparada, o digamos “famosa”, o simplemente se entendieron mejor y algo funcionó, lo cual lo ayuda a despegar técnicamente pero trae la consecuencia de un enfrentamiento negativo con su profesor de planta si éste es cerrado en sus conceptos.

La mayoría de los docentes imparten su cátedra por imitación de los que fueron sus propios formadores, sin conocer técnicas actualizadas ni tener conocimientos fisiológicos ni anatómicos. “La absoluta carencia de verdaderas teorías científicas ha tenido hasta ahora a los alumnos de canto navegando en mares desconocidos y con inciertos rumbos”. ¹¹Torras. R. (2005) Esto es fácilmente comprobable cuando cuestionamos al alumno la metodología de su maestro.

2. El repertorio.

Un estudiante de canto se enfrenta a un repertorio en lenguas extranjeras. El nuestro no es un país bilingüe, mucho menos políglota. Eso también implica un tanto de retraso en el dominio de los muchos idiomas a cantar en la literatura operística o de concierto.

Solamente en Alemania y Austria, en mi experiencia, se traducen e interpretan las óperas italianas, francesas, rusas e incluso mexicanas en alemán para el disfrute y entendimiento del público. En Austria tienen la opereta y en España la zarzuela. En Rusia tienen óperas en ruso. También los franceses, tienen ópera en francés. En Estados Unidos se compone, se monta y se estrena ópera en inglés. En México se está rescatando la ópera mexicana, desconocida para la mayoría. En la canción de arte se encuentra mucho más material en español, pero también en idiomas extranjeros. Así que el gusto por el canto corre el riesgo de convertirse en un problema para un principiante al enfrentarse a esa dificultad en caso de no contar con la clase de idiomas en su centro de estudios.

En el documental Austria – México, 2003-2006 “Volver la vista /Der umgekehrte Blick” de Fridolin Schönwiese, realizado en Austria y México aproximadamente en 2003, se entrevista a Erika Kubacsek, pianista austriaca radicada en México, formadora de cantantes de ópera, quien menciona que para fomentar el gusto y habilidad por el canto, se debe cantar primero en la lengua materna antes que en idiomas extranjeros.

Por otro lado, el desconocimiento de algunos docentes o la urgencia por titular a los alumnos, conduce a que éstos monten tempranamente material de dificultad o inadecuado sin el estudio previo de métodos de técnica vocal y otras obras que construyan la voz adecuadamente. Igualmente la impaciencia e imprudencia del alumno lleva a la misma situación. En los casos más graves puede dañar la salud del instrumento vocal.

¹¹ Torras, R. (2005). *Escuela española de canto*. Valladolid. Maxtor.

3. La evaluación.

Calificar el arte es muy subjetivo. Lo que uno puede apreciar como bueno, para otro puede ser excelente y para otro malo, dependiendo del grado de sensibilidad, educación o gusto musical de cada docente, cosa que ocurre muy frecuentemente en México.

Tradicionalmente y hasta la fecha se califica a gusto del maestro de cabecera, promediando con la calificación del resto de los docentes de la Institución en números de 1 al 10 o con las letras NA S B MB, como en la UNAM. La calificación implica cierta motivación o molestia en el alumno.

4. Las instalaciones.

Normalmente se cuenta con un aula de medianas dimensiones con un piano o teclado eléctrico.

Hay instituciones con aulas muy reducidas y con teclados de mala calidad o con pianos acústicos desafinados. Hay otras en que el tamaño es adecuado para poder trabajar con la voz y se cuenta no sólo con un piano acústico afinado, sino también con espejos para el trabajo corporal y de expresión, atriles, bancas, elementos de trabajo como pizarrón, pantalla para apreciar videos multimedia, tapetes para gimnasia que se usan en ejercicios de respiración, etc. Este es el caso de nuestra ESM UJED gracias a que nuestro edificio es nuevo y pensado para nosotros. Nuestro auditorio es de medianas dimensiones para la voz pero es útil, al igual que la sala de orquesta. Las aulas de estudio como para casi todos los demás instrumentistas y demás, resultan pequeñas. Esto pasa en todas las aulas de estudio de otras instituciones mexicanas.

Si ejemplificamos, el Conservatorio Nacional de México, ubicado en la Ciudad de México y diseñado por el arquitecto Mario Pani, "...ha sido declarado Monumento Artístico de la Nación en 2012. El arquitecto del proyecto, Mario Pani, aprendió los ideales europeos para consumarlos en México y además fue un violonchelista, por lo tanto conocía bien su campo de batalla".¹²Arellano, M.. (2017). En él las aulas son espaciosas y con las condiciones acústicas adecuadas para no viciar el sonido de la voz en un aula, aunque no hay aislantes al exterior. Como alumna de esta institución durante ocho años, podría contar alguna anécdota al respecto dando fe de la excelente arquitectura del edificio.

En otras universidades, como la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, las aulas son pequeñas, los alumnos sólo tienen la oportunidad de expresar su voz en los auditorios de la misma.

5. La duración de los estudios.

Otro aspecto es la larga duración de la carrera, que es de aproximadamente 7 años.

¹² Arellano, M.. (2017). *Clásicos de Arquitectura: Conservatorio Nacional de Música / Mario Pani*. abril 22, 2018., de ICA Sitio web: <https://www.archdaily.mx/mx/868262/clasicos-de-arquitectura-conservatorio-nacional-de-musica-mario-pani>

¿Por qué es tan larga? En Austria y Alemania dura 5 y se egresa con grado de maestría. En Estados Unidos unos 4 años. La razón es porque en México no se estudia música desde la niñez. Si se iniciara el aprendizaje de la lectura musical desde la educación básica, podríamos pensar en la reducción del tiempo dedicado a la licenciatura en esta área. Pero esto no es un problema local, es decir, del Estado de Durango, sino que involucra a la educación y sus planes de estudio en todo el país. El incorporar el estudio musical desde la educación escolar, no es competencia de nuestra Universidad, sino del gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública.

En virtud de lo anterior, debemos comenzar el aprendizaje de la lectura musical a partir del primer año de esta licenciatura. Estaríamos hablando de que los jóvenes ingresan a este nivel con una edad de aproximada de 18 años.

Tiene la ventaja que el estudiante comience este estudio, porque estaríamos hablando del momento en que su voz está en el momento en que comienza a definirse su voz como adulto. Y estamos hablando del hombre, porque en el caso de la mujer, tendríamos que distinguir otros aspectos que inciden en este mismo proceso, aspectos fisiológicos que nos permiten diferenciar la afectación en ambos géneros. Si bien en cuanto a maduración de la voz es correcto, en los aspectos teóricos limita una comprensión musical más ágil.

Un alumno dedicado y regular, terminaría la licenciatura entre los 25 y 26 años. La realidad es que en México nos titulamos cerca de los 30 años o después. Entonces, se requiere mucha constancia, vocación y facilidad económica para lograr terminar la licenciatura en México. Le seguiría una maestría, de la cual, en interpretación sólo la hay en la UNAM o en el extranjero. Si lo desea, podrá recurrir a una maestría de otro tipo en un campo compatible. La maestría le ayudará a un mayor perfeccionamiento y/o a obtener un trabajo como docente en una universidad. Los estudios de maestría duran por lo general dos años. Varios buscan la maestría en el extranjero para a la vez colocarse en un trabajo fuera de México. El doctorado, que generalmente es de tipo investigación, requiere de unos 4 años de dedicación.

6. Las materias.

Varios aspirantes a cantantes desertan dadas las exigencias de las materias teóricas musicales: La lectura musical, la comprensión de la armonía y el contrapunto, la historia y aspectos estéticos, etc. En las materias prácticas que se supone son el fuerte de todo cantante se ponen a prueba no sólo las capacidades físicas y vocales, sino las intelectuales que son las que darán un resultado final, lo cual puede frustrar bastante al estudiante y al mismo profesor.

Carecemos de clases de pedagogía vocal en el plan de estudios, punto olvidado en todo nuestro país. Esto aborda temas de anatomía, respiración, funciones anatómicas, enfoques terapéuticos, que no se estudian como en medicina, sino como intérprete musical dueño de un instrumento vocal.

En la ESM UJED se implementó una materia que fue denominada como “Técnicas de Respiración”, tratando de traducir la materia de “Atemshulung”, que se lleva en la Universidad Mozarteum en Salzburgo, Austria. El nombre sugiere diferentes maneras de aprender a respirar para el canto operístico. Un nombre menos ambicioso sería “Gimnasia respiratoria”, que parece más correcto. Por diferentes motivos, la materia se quedó con el primer nombre. Ha sido puesta en duda por algunos docentes, argumentando que se maneja ya en la clase individual de canto. Esto no es así. Aún no encontramos otra Universidad en México en la cual se imparta una materia para que el alumno conozca, reconozca, experimente y practique exclusivamente durante por lo menos media hora a la semana, el proceso respiratorio aplicado al canto. Sin embargo, habría que indagar si todos los docentes de canto estarían preparados para impartir tal materia si se implementase en todo el país, que debe llevar algo de anatomía y mucha pedagogía aplicada al canto.

Hay muchas otras materias fuera de la música que son obligadas en el campo de conocimiento de un cantante: idiomas, dicción, expresión corporal, gimnasia, teatro, danza, maquillaje, vestuario, etc. En muchas universidades mexicanas el alumno debe aprenderlas por fuera. La única materia que se implanta obligatoriamente en casi todas las Universidades de México es el taller de ópera, al cual normalmente el alumno llega lleno de carencias sin haber pasado por las materias mencionadas.

7. Los aspirantes.

La mayoría de los aspirantes a cantantes, desconoce el medio y área de conocimiento a la que se enfrentará, pues por lo general aspira a esta carrera solamente por su gusto por cantar y a una idealización sobre el canto y lo que el cantar representa en su vida. Creen que podrán seguir cantando géneros populares o canciones inapropiadas a la técnica clásica mientras estudian en la Universidad. No todos tienen la voz deseada por los docentes para ser candidatos a la carrera. Será en el camino que el alumno descubra el repertorio que va a abordar y todos los campos de estudio que necesita para llegar a él. Algunos claudican y otros descubren gustosos un mundo musical que no conocían. Otros pocos, ya saben más de las exigencias de la carrera si provienen de familias de músicos o si estudiaron música en la niñez o adolescencia y llegan con ideas más concretas y realistas.

La Facultad de Música de la UNAM muestra en su página virtual los requisitos para ingresar a la carrera de canto: “Haber cursado el bachillerato en el Área de las Humanidades y de las Artes, y poseer buena salud de las cuerdas vocales y el aparato respiratorio; voz sobresaliente en cuanto a timbre y/o potencia, afinación y ritmo correctos al cantar; coordinación del movimiento corporal; disposición para el estudio intenso; el trabajo individual y en equipo; y facilidad para los idiomas.”¹³UNAM. (2011). La ESM UJED requiere que el aspirante haya cursado el bachillerato y apruebe el semestre básico, lo cual significa que cuenta con las habilidades físicas, intelectuales y artísticas para la carrera.

¹³ UNAM. 2011.

Las pruebas de salud vocal son necesarias. Un aspirante es apto cuando además de contar con musicalidad, aptitudes y un timbre de voz adecuado, posee unas cuerdas vocales sanas, un aparato respiratorio sin afecciones como asma o alergias sin tratar y una nariz (tabique) que no esté obstruido o desviado. Habría que detectar los hábitos alimenticios y de salud para descartar fumadores y personas con reflujo gastroesofágico. Una buena dentadura es deseable o bien que esté en tratamiento de ortodoncia que no impida la práctica del canto son puntos a favor. Esto disminuye la posibilidad de problemas con la articulación temporomandibular que provocan tensión al cantar, chasquidos en los dientes, dificultad para abrir o cerrar la boca, problemas de oídos, de registro, etc. Un corazón saludable sería también ideal, dada la condición física que necesita un cantante. Sin embargo la gran mayoría de las instituciones pide solamente un examen médico general de buena salud para ingresar sin profundizar en todos estos aspectos.

En países, donde el mercado laboral en los teatros sí existe y es realmente competitivo, los requisitos pueden ser aún más exigentes, rayando en la discriminación. Es raro que acepten personas con sobrepeso, con baja estatura, débiles visuales o invidentes; alguna capacidad física diferente o que simplemente consideren poco aptos para la escena, a menos que tenga una voz muy notable y a veces ni aunque la tengan. En México no hemos llegado a tal grado de selectividad.

Por supuesto que ante tantos requisitos siempre hay excepciones. Siempre entra alguno con tabique desviado, reflujo, fumador, con problemas de mandíbula e incluso con nódulos vocales. Normalmente el docente se hace responsable de tales circunstancias en caso de haberlo notado a tiempo y decide trabajar con ellas, porque la voz del aspirante le gusta.

8. Los estudiantes en Durango.

Hasta este momento no se ha encontrado un documento escrito sobre los estudiantes de canto en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Si bien es cierto que existen fotografías, programas de mano, a ciencia cierta nadie ha abordado el tema, con excepción de algunos músicos como Ricardo Castro, Silvestre Revueltas y Fanny Anitúa, pero dos de ellos no fueron cantantes y acceder a los documentos de Anitúa es extremadamente complejo.

A lo largo de los 11 años en que se ha impartido la Licenciatura en Música con Orientación Canto la ESM UJED ha habido cambios importantes.

Hubo voces de gran calidad que se identificaron desde que se abrió la licenciatura. Sanas, nuevas, hermosas, sin grandes problemas en varias personas. Esas voces cantaban con naturalidad y musicalidad, es algo que atrajo enormemente a la nueva docente a quedarse a trabajar en el Estado. No tenían vicios ni grandes problemas. Si bien no tenían el margen de edad esperado, pues sobrepasaban de los 20 años, eran buenos candidatos.

Pasada la primera impresión, vinieron los problemas con algunos de ellos. Acostumbrados a cantar en coros como aficionados, a ser solistas de la región o a tomar clases anteriores como actividad que se realiza durante el tiempo libre, mostraron dificultades al principio para ajustarse a un ritmo de trabajo y de asistencias, con fines de productividad técnica y musical. Esperaban recibir únicamente cumplidos, les era extraño recibir información y preparar un examen de ciertas piezas con metas a lograr. Por primera vez, la voz por mera cualidad no era suficiente. El desconcierto por las calificaciones fue otro punto, acostumbrados al 10 perfecto, se sorprendían al no obtenerlo. Además, el cumplir con el resto de las materias teóricas representó un verdadero problema para algunos.

Durante el primer año se atendieron en su mayoría mujeres y poquísimos hombres. Se observaron también las diferencias de educación desde la casa sobre todo en las alumnas, mucho más protectora y menos exigente a nivel académico. Algunas de ellas mostraron problemas con las correcciones y la autoridad de los docentes. Varios alumnos se fueron, otros pocos se quedaron, ingresaron más hombres y después se atendieron a más hombres que a mujeres. Se han ido incorporando nuevas generaciones que se adaptan a los alumnos que han “sobrevivido” a la ESM, no sólo en la carrera de canto. Las primeras egresadas de canto han sido mujeres, que fueron las de las primeras generaciones que lograron adaptarse.

Con el tiempo las circunstancias han cambiado. Ante el inminente aumento de matrícula de cantantes, la Academia de Canto dejó de estar solamente en manos de una sola catedrática. Las maestras que anteriormente impartían las clases para cursos libres (alumnos que estudian canto como afición), se unieron a dar las clases en la Licenciatura en los primeros semestres. Al aumentar el número y nivel académico de los estudiantes, se convocó a un académico más con maestría para impartir la cátedra. Se hizo la respectiva contratación de otra persona con estudios de maestría.

Actualmente son cuatro las maestras miembros de la Academia de Canto por lo que la aparente “dictadura” ha quedado suavizada. Eso y la contratación de más académicos para los demás instrumentos y materias teóricas, crearon el ambiente propicio para que los alumnos entendieran que habían llegado a una carrera universitaria con exigencias, exámenes y competencia como en cualquier otra. Actualmente se considera al alumnado duranguense, en su mayoría, responsable, cumplido, entusiasta y más centrado en su pensamiento como artista. Aún falta que se visualicen como cantantes o simplemente como profesionales independientes y exitosos. No todos han desarrollado el carácter competitivo requerido en el campo laboral, que pierdan el miedo de salir de su zona de confort o de su localidad.

Si bien desde el inicio ya teníamos alumnos foráneos provenientes de los municipios de Durango, poco a poco han llegado estudiantes de otros Estados de la República deseosos de estudiar en la ESM UJED.

9. Los egresados.

De la ESM UJED han egresado 3 sopranos en 11 años: Fabiola Ontiveros Caldera (titulada), Laura Magdalena Valles Quintana y María de Lourdes Luna López. Como se lee más arriba, ellas se adaptaron a las exigencias académicas para terminar. Sin embargo una nueva y fuerte generación de jóvenes cantantes se acerca a la titulación.

Se desea que cada egresado cuente con un perfil de competencias que le permita colocarse como solista, corista, docente o un músico con conocimiento, para abordar el canto en diferentes campos de la educación o interpretación. Hay docentes e instituciones que forman concertistas. Otros que forman músicos en general .

Considero que el alumno egresado es el cantante que se enfrenta con el verdadero conocimiento de su instrumento y podrá montar obras por sí solo con capacidad de discernimiento y elección. Si bien esto pudo haberlo logrado mucho antes, ningún alumno debería terminar la carrera sin esta capacidad.

No es lo mismo un egresado de una ciudad del sur del país que uno del norte o de la capital. No es porque haya instituciones o docentes mucho mejores que otros. Las circunstancias de cada ciudad repercuten en la preparación o exigencia del egresado. En el caso de Durango, el único punto de comparación real que tienen los cantantes universitarios, en la búsqueda de un espacio de trabajo o de sobresalir artísticamente, es de una cátedra a otra y en los cantantes empíricos de la ciudad. Tienen la oportunidad de cantar un papel secundario una vez al año en una ópera, si tienen suerte, durante el Festival Revueltas de la Ciudad. Igualmente pueden ofrecer un concierto en los Festivales que se hacen en las Instituciones de Cultura del Estado, si logran venderlo.

Nuestros cantantes egresados se verán en la necesidad de emigrar si desean dedicarse al canto lírico, ya que en Durango no hay posibilidades de trabajo, o bien crearse ellos mismos la fuente de ingresos a través de conciertos, presentaciones y/o clases.

10. El campo laboral.

Se sabe que: "...las escuelas de canto en México no están todavía capacitadas para que los artistas egresados obtengan éxito (trabajo) a nivel internacional sin pasar por otras instituciones fuera del país."¹⁴ Sepúlveda, X. (2017). Lo anterior quiere decir que para trabajar como cantante solista en el extranjero, hay que pasar por la educación universitaria o un estudio de ópera en las capitales del canto lírico. En mi experiencia hay algunos cantantes mexicanos que han pasado desapercibidos en los medios, que lograron colocarse en un coro o como cantantes de papeles secundarios en el extranjero, directamente desde su educación en México. En cambio, en los grupos artísticos y solistas de la Ciudad de México, encontramos cantantes de diferente preparación musical, algunos han estudiado fuera del país y otros no, algunos han llegado de los Estados de la República sin haber estudiado hasta entonces en la capital.

¹⁴ Sepúlveda, X. (2017). *Bajo la Lupa: Entrevista al Tenor Ramón Vargas*. abril 23, 2018, de *ola/ópera latinoamérica* Sitio web: <http://www.operala.org/bajo-la-lupa-entrevista-al-tenor-ramon-vargas/>

El terreno musical siempre es propicio a la discusión sobre la preparación académica. Como se mencionó antes, hay docentes, cantantes activos que no tienen documentos universitarios. La verdad es que para formar parte de una compañía de ópera en cualquier lugar del mundo, nadie va a requerir un título universitario. Tampoco para cantar un papel en una ópera o para una intervención como solista en un concierto o para formar parte de un coro en un teatro (tal vez en la primera audición muchas compañías pidan la constancia de haber estudiado canto). Basta con que los directores artísticos y musicales encuentren al cantante capaz de cumplir con el trabajo o incluso lo capaciten para ello. Sin embargo, si no se tiene una técnica adecuada y la fortuna de cantar los papeles adecuados a la tesitura que se tiene, las capacidades vocales pueden reducirse. Igualmente al pasar de los treinta años (esto ocurre antes en aspectos de escena con las mujeres, en especial con las sopranos) las posibilidades de trabajo se reducen. Muy pocos son los solistas que llegan a cantar más allá de los 60 años a un buen nivel en nuestro país. Si se hace carrera internacional, a veces, puede hablarse de otras condiciones.

Los cantantes que trabajan en un coro institucional de nuestro país, están protegidos por plazas o contratos de permanencia eventual, sueldos, prestaciones de ley y sindicatos. No son muchos, son unas cinco o seis agrupaciones en la ciudad de México y algunos coros en otras ciudades del país.

En nuestro país no hay un grupo de solistas asalariados en cada teatro estatal, como ocurre en Alemania, Austria, Suiza y algunos otros pocos países. Lo que existe es un determinado número de músicos contratados como solistas por Bellas Artes en la Ciudad de México para que den una determinada cantidad de conciertos al año por un sueldo.

Los maestros de canto pueden ser bien remunerados en algunas universidades si cuentan con la plaza y base de tiempo completo. Curiosamente, los salarios varían de universidad a universidad y los mejores sueldos no están en la capital del país.

Ante las pocas posibilidades de establecerse en un trabajo como cantante y poder vivir de él hasta la edad madura, recomiendo concluir por lo menos la licenciatura, ya que la docencia, en concreto las universidades, requieren docentes con grado académico.

11. Los docentes y las universidades con licenciatura en canto en México.

La problemática de los docentes:

Algunos no tienen el perfil adecuado, incluso hay universidades en que los estudios del docente son en otra especialidad, puede cantar empíricamente y fue contratado por necesidad. La gran mayoría tiene un perfil interpretativo con licenciatura sin haber tenido trayectoria en los escenarios a diferencia de otros que sí han cantado mucho en diferentes lugares. Normalmente estos perfiles no cuentan con estudios en pedagogía vocal, lo cual es lógico ya que éstos sólo se pueden realizar en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, Alemania, Austria y Londres, además en otro idioma que no es el español.

Otros tienen maestría o doctorado, pero por no tenerlo en música (particularmente en interpretación) en su mayoría, no son activos musicalmente, están cumpliendo con necesidades de investigación o publicaciones de sus universidades y atendiendo menos alumnos activamente que los profesores de menor grado académico. Los docentes con grado de maestría en interpretación (con doctorado en interpretación no hay ninguno en México) tienen sus puntos fuertes en la práctica, ejecución y docencia, por lo que tienen dificultades para aspirar al perfil y estímulo económico PRODEP (Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente), o realizar correctamente trabajos de investigación. Los estímulos son únicamente personales y sociales al tener productos como conciertos, grabaciones, producciones o alumnos destacados musicalmente ya que no califican como los trabajos de otras profesiones. Los cantantes con maestría en interpretación generalmente son más reconocidos en otros ámbitos ajenos a la universidad.

En general están formados para ser cantantes activos pero no para impartir clase.

Varios no tienen base o tiempo completo, como la remuneración no es óptima trabajan en más de una institución o en grupos artísticos. Otros no reciben cursos de actualización porque no son obligatorios, algunos acuden a ellos por deseo propio pero no obtienen ayuda ni estímulos y los demás imparten cursos a través de diferentes convenios pero con diversas dificultades.

Por ello fue muy importante tener la semblanza y grado académico de los docentes así como su lugar de trabajo, para poder llegar a las ideas de este trabajo.

Habiendo reunido los conteos necesarios, se obtuvieron los siguientes resultados:

Actualmente, en el ciclo escolar 2017-2018, en todo México se localizaron 24 universidades, en donde se puede hacer una licenciatura en canto u otro término semejante. De ellas 7 son facultades y el resto escuelas, como en la UJED. Además hay 16 diferentes instituciones ajenas a universidades (y una más privada avalada por una universidad) que ofrecen estudios de licenciatura de canto; las más conocidas se cree que se encuentran en la Ciudad de México.

De 32 entidades en el país tenemos 24 en donde se puede hacer una licenciatura en canto o en música con algún tipo de especialidad en canto; se ubican en 28 ciudades, sumando un total de 41 instituciones, facultades, escuelas o centros a nivel universitario.

Luego de sondear mediante páginas web, llamadas telefónicas y mensajes con autoridades, maestros y en su mayoría amistades, se pudo hacer el conteo de un total de 132 docentes en total por todas esas instituciones. Suponiendo que cada maestro atienda a un promedio de 10 alumnos, concluimos que son por lo menos 1320 alumnos de canto profesional en el país.

De esos 132 docentes, 46 son hombres y 86 mujeres; en ambos géneros domina la cantidad de voces agudas, tenores y sopranos. El grado máximo de estudios que domina en cantidad es la licenciatura, seguida por la de maestría y luego la de doctorado.

De dichos perfiles de maestros, muy pocas de estas maestrías y doctorados son en interpretación o en canto o en pedagogía del canto, ya que dicho tipo de estudios solamente se pueden cursar en la UNAM o en el extranjero. Así que la mayoría de estos docentes los cursaron en educación, pedagogía de la música, didáctica, artes o estudios afines, por no mencionar el doctorado.

Esta no es una investigación de género, sin embargo llama la atención que en el área de la docencia del canto, la mujer esté mucho más presente que en muchas áreas no sólo de la música, sino en general de muchas otras ramas del conocimiento. Sería necesario estudiar a la población estudiantil del canto, para descubrir si actualmente hay más alumnas que alumnos y si son éstas las que llegan a concluir una licenciatura para llegar a la docencia; o si son los hombres los que logran con más facilidad una carrera artística como concertistas o intérpretes, razón por la cual cesan sus estudios universitarios por no creer necesitar de ellos para tener un trabajo.

Se reserva el grado académico de los docentes y semblanzas completas, que fueron obtenidos en archivos personales y en archivos físicos entregados a los Directivos de la Escuela Superior de Música de la UJED y a los de la Honorable Comisión de año sabático de la UJED, con el fin de no evidenciar a la planta docente de ninguna institución.

Docentes de la cátedra de canto, como instrumento, localizados en la República Mexicana en universidades que otorgan la licenciatura en canto o bien en música, con acentuación, especialidad u otro término en canto. Ciclo escolar 2017-2018.

Aguascalientes.

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes. UAA.

Centro de las Artes y Cultura.

Aguascalientes, Aguascalientes.

Ana Cecilia Ramírez Acevedo, soprano.

Baja California Norte.

2. Universidad Autónoma de Baja California. UABC.

Facultad de Artes.

Ensenada.

Esther González. Soprano.

Juan Carlos Villanueva. Tenor.

Armida Olachea. Soprano.

Fernando Núñez.

Información obtenida en entrevista telefónica con el tenor Ignacio Clapés en septiembre de 2017, radicado en Ensenada y quien fue formador de los docentes mencionados.

3. Centro de Artes Musicales Ja' sit

Anishka Lee Scorepa. Soprano.

Javier Carrillo Reséndiz. Tenor.

Manuel Paz. Tenor.

Nombres tomados de: <http://jasit.org/planta-docente/> Septiembre 1, 2017.

Baja California Sur.

Sin resultados.

Campeche.

Sin resultados.

Chiapas.

4. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Escuela de Música. EM UNICACH

Tuxtla Gutiérrez.

Guadalupe Guillén. Soprano.

Erick Cruz Molina. Barítono.

Sharon Hernández Barrera. Soprano.

Chihuahua.

5. Universidad Autónoma de Chihuahua. UACH.

Facultad de Artes.

Chihuahua, Chihuahua.

Marcia Pamela Martínez. Soprano.

Ángel García.

Ramón Farías Rascón. Tenor.

Manuel Mario Castillo Sapién. Tenor.

Jesús José Rodríguez Ortega. Tenor.

Cecilia Delgado Domínguez. Soprano.

Ana Muñoz.

6. Conservatorio de Música de Chihuahua. CMCH.

Chihuahua, Chihuahua.

Cristina Barragán Machado. Soprano.

Nune Ayvazyan.

Sergio Barragán Ortiz. Tenor.

Diana Valencia Arango. Mezzosoprano.

7. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. UACJ.

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.

Ciudad Juárez.

Alonso Fierro Olea. Barítono.

Mario Tarín. Barítono.

Laura Arzaga. Soprano.

Rodrigo Villareal.

Cristina Pedroza.

Ciudad de México.

8. Instituto Nacional de Bellas Artes. INBA.

Conservatorio Nacional de Música. CNM.

Polanco.

Minerva Hernández Gastelum. Soprano.

Alicia Torres Garza. Soprano.

Alicia Cascante. Soprano.

Rosa María Diez. Soprano.

Germán Lobos. Tenor.

Rodolfo Díaz Acosta. Tenor.

Mtra. Liliana Gómez. Soprano.

Arturo Nieto. Barítono.

Alfredo Portilla. Tenor.

9. Instituto Nacional de Bellas Artes. INBA.

Escuela Superior de Música. ESM.

Coyoacán.

Amelia Sierra Sánchez. Soprano-Mezzosoprano.

Zulyamir López Ríos. Soprano.

Leonardo Villeda. Tenor.

10. Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Música FAM UNAM.

Coyoacán.

Lorena Ivonne Barranco. Soprano.

Carla Madrid. Soprano.

Rufino Montero. Barítono.

Edith Contreras. Soprano.

Alfredo Mendoza. Tenor.

Grace Echauri. Mezzosoprano.

Verónica Murúa. Soprano.

Teresa Navarro. Soprano.

Irasema Terrazas. Soprano.

Alfredo Portilla. Tenor.

11. Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Escuela Vida y Movimiento.

Pedregal de Carrasco.

Luisa Bezrokova. Soprano.

Mihaela Bilchurezco.

Mayda Prado. Soprano.

Armando Gama. Barítono.

12. Universidad Panamericana. UP.

Escuela de Bellas Artes. EBA.

Campus Santa Fe.

Gabriela Herrera. Soprano.

Irasema Terrazas. Soprano.

Coahuila

13. Universidad Autónoma de Coahuila. UadeC.

Escuela Superior de Música. ESM.

Saltillo.

Arturo Rodríguez Torres. Barítono.

Nora García. Mezzosoprano.

Colima

14. Universidad de Colima. UCOL.

Instituto Universitario de Bellas Artes. IUBA.

Colima, Colima.

Mariana del Rocío Corona Delgado. Soprano.

Durango

15. Universidad Juárez del Estado de Durango. UJED.

Escuela Superior de Música. ESM.

Durango, Durango.

María de Lourdes Soria García. Soprano.

Laura Freia Cristina Schroeder Aradillas. Soprano.

Nimbe Salgado Cervantes. Soprano.

Seri Baek. Mezzo-soprano.

Estado de México

16. Escuela de Bellas Artes de Toluca.

Toluca.

Paulina Rosalba Mancilla Bernal. Soprano.

Rosa Elena Díaz. Soprano.

Claudia Gama. Soprano.

Lia Idalia Rubí Vázquez. Soprano.

17. Conservatorio de Música del Estado de México. COMEM.

Toluca.

Karima Hurtado. Soprano.

Mauricio Esquivel. Tenor.

Luis Rodarte. Bajo.

Jessica García. Soprano.

María del Carmen Nuche. Soprano.

18. Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca.

Toluca.

Elda Xóchitl Ortiz. Mezzosoprano.

Daniel Vega. Barítono.

Guanajuato

19. Universidad de Guanajuato. UGTO.

Escuela de Música.

Guanajuato, Guanajuato.

Edith Contreras. Soprano.

Armando Sandoval. Barítono.

Fabiola Venegas. Soprano.

Georgina Carrillo Vargas. Soprano.

20. Conservatorio de Música de Celaya.

Celaya.

Alejandra Sandoval. Soprano.

Amelia Sierra. Soprano-mezzosoprano.

Guerrero

Sin resultados.

Hidalgo

21. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. UAEH.

Instituto de Artes.

Real del Monte.

Minerva Hernández Gastelum. Soprano.

Rosa Elena Díaz. Soprano.

Jalisco

22. Universidad de Guadalajara. UDG.

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.

Celia Estrada Martínez. Soprano.

Hugo Rigoberto García Haro. Tenor.

Enrique Suárez.

Anisley Martínez. Soprano.

Michoacán.

23. Conservatorio de las Rosas.

Morelia.

Gladys Pavón Torres. Soprano.

Ivonne Pino Leal. Soprano.

Claudia Hernández. Soprano.

24. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. UMICH.

Facultad Popular de Bellas Artes.

Morelia.

Gladys Pavón Torres. Soprano.

Salvador Ginori Lozano.

Mónica Ruiz.

Ivonne Pino Leal. Soprano.

Dolores Zavala. Mezzosoprano.

Morelos

25. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. UAEM.

Escuela de Música.

Cuernavaca.

No se encontró información aunque en línea aparece la licenciatura en música.

26. Centro Morelense de las Artes. CMA.

Cuernavaca.

Mayda Prado. Soprano.

Jesús Suaste. Barítono.

Ana Gloria Bastida. Soprano.

Gabriela Calvario. Soprano.

Juan Antonio Ortiz Gaona. Tenor.

Nayarit

27. Universidad Autónoma de Nayarit. UAN.

Escuela de Música.

Tepic.

Jesús Ibarra. Bajo barítono.

Nuevo León

28. Instituto Nacional de Bellas Artes. INBA.

Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey Carmen Romano.. ESMDM.

Monterrey.

Cristina Velasco. Soprano.

Damallanty Castillo Santizo. Soprano.

José Salas. Barítono.

29. Universidad Autónoma de Nuevo León. UANL.

Facultad de Música.

Monterrey.

Ma. Graciela Suárez Treviño. Soprano.

Oaxaca

30. Universidad Autónoma Benito Juárez. UABJO.

Facultad de Bellas Artes. FBA.

Oaxaca.

Ma. del Pilar Guadalupe Flores Carrasco. Soprano.

Felipe Espinosa Olmedo. Barítono.

Puebla

31. Conservatorio de Música del Estado de Puebla. COMEP.

Puebla.

Ruth Evangelina Ek Tun. Soprano.

Ana Lilia Carreón. Soprano.

Luz Loida Andrade

Eva Jessica Sánchez Andrade

32. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP.

Facultad de Artes.

Puebla.

Magdalena Reyes Guerrero. Soprano.

Ruth Evangelina Ek Tun. Soprano.

María de Lourdes Martínez Munive. Soprano.

Lucía Olmos. Soprano.

Marco Quintana Garma. Tenor.

Alan Montiel. Tenor.

Querétaro

32. Universidad Autónoma de Querétaro. UAQ.

Facultad de Bellas Artes.

Querétaro.

Elba Flores Perfecto. Mezzosoprano.

Joaquín Ledesma. Tenor.

34. Centro Universitario de Estudios Musicales. CEM.

Querétaro.

Haydee Tuttier. Soprano.

Juárez Lincoln Velázquez Moreno. Director de orquesta.

Quintana Roo

Sin resultados.

San Luis Potosí

Sin resultados.

Sinaloa

35. Universidad Autónoma de Sinaloa. UAS.

Escuela de Música. EMUAS.

Culiacán.

Perla Orrantía. Soprano.

36. Instituto Sinaloense de Cultura ISIC.

Culiacán.

David Ramírez Hernández. Tenor.

37. Escuela Superior de Música y Canto perteneciente al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Mazatlán.

Martha Félix. Mezzosoprano.

Enrique Patrón de Rueda. Director de orquesta.

Sonora

38. Universidad de Sonora. USON.

Departamento de Bellas Artes.

Hermosillo.

Marybel Ferrales Nápoles. Soprano.

Flor del Carmen Herrera. Soprano.

Sarahi Salgado. Soprano.

Gabriela Copca. Mezzosoprano.

Tabasco

Sin resultados.

Tamaulipas.

Licenciatura en Música. (sin canto).

Tlaxcala.

Sin resultados.

Veracruz.

39. Universidad Veracruzana. UV.

Facultad de Música.

Xalapa.

Guadalupe Colorado. Soprano.

Víctor Filobello. Arquitecto. Tenor.

Socorro Perfecto.

Cecilia Perfecto. Mezzosoprano.

Samuel Alamilla. Tenor.

Benito Navarro. Barítono.

Yeyetcitlaly Chávez Guzmán. Soprano.

Gabriela Beltrán. Mezzosoprano.

Yucatán.

40. Escuela Superior de Artes de Yucatán. ESAY

Mérida.

Concepción Casals. Soprano.

María Eugenia Guerrero. Mezzosoprano.

Zacatecas.

41. Universidad Autónoma de Zacatecas. UAZ.

Unidad Académica de Artes.

Zacatecas.

Felipe Moreno Murillo. Tenor.

Solanye Caignet Lima. Mezzosoprano.

Manuel Delgadillo. Barítono.

Sara Ortiz García. Mezzosoprano.

Mtra. Viridiana Ávila. Mezzosoprano.

Patricia Ahumada. Soprano.

A continuación se presenta una tabla indicadora de la población docente en donde a partir de la lectura del directorio, se pueden contar los docentes por grado académico, tesitura y género.

	Drs	Mtrs	Lics	No se sabe	Sopranos	Mezzos	Contraltos	Contratenores	Tenores	Baritonos	Bajos	No se sabe	Mujeres	Hombres	Total
1. UAA				1									1		1
2. UABC					2							2	2	2	4
3. JA'SIT		1	1	1	1				2				2	1	3
4. UNICACH			3		2					1			2	1	3
5. UACH	1	2	4		2				3			2	3	4	7
6. CMCH			1	3	1	1			1				2	1	3
7. UACJ		3	2		2					2		1	2	3	5
8. CNM INBA		2	2	4	5				3	1			5	4	9
9. ESM INBA			1	3	1	1		1	1				2	2	4
10. FAM UNAM		4	3	3	6	1			2	1			7	3	10
11. OY EVM		1		3	2					1		1	3	1	4
12. UP EBA			2		2								2		2
13. UadeC		1		1		1				1			1	1	2
14. IUBA		1			1								1		1
15. ESM UJED		4			3	1							4		4
16. EBAT			3	1	4								4		4
17. COME			5		3				1		1		3	2	5

M															
18. EMST				2		1				1			1	1	2
19 EM UGTO	1	2	1		3					1			3	1	4
20. CMC			2		1	1							2		2
21 IA UAEH			2		2								2		2
22. CUAAD. UDG.	1		1	2	2				1			1	2	2	4
23. CR	1		2		3								3		3
	Drs	Mtrs	Lics	No se sabe	Sopranos	Mezzos	Contraltos	Contratenores	Tenores	Baritonos	Bajos	No se sabe	Mujeres	Hombres	Total
24. UMIC H	1	1	2		2	1						1	3	1	4
25. UA EM															¿?
26. CMA		1	1	3	3	1			1	1			3	2	5
27. EM UAN				1							1			1	1
28. ESMD M INBA			1	2	2					1			2	1	3
29. FM UANL			1		1								1		1
30. FBA UABJO			1	1	1					1			1	1	2
31. COMEP.			3	1	2							2	4		4
32. FA BUAP		1	4	1	4				2				2	4	6
33. FBA UAQ				2		1			1				1	1	2
34. CEM				2	1							1	1	1	2
35. EM EMUAS			1		1								1		1
36. ISIC				1					1					1	1

37. ESCM M				2		1						1	1	1	2
38. DBA USON	1			3	3	1							4		4
39. FM UV		1	1	5	2	2			2	1		1	5	3	8
40. ESAY			1	1	1	1							2		2
41. UAA UAZ		2	4		1	3			1	1			4	2	6
Total	6	27 -2=25a	55 -6=49b	43 -1=42c	69 -6=63d	17 -1=16e	0	1	22 -1=21f	14	2	12	94 -8=86	48 -2=46	142- 10=132 *

-
- a) Restando 2 maestras que son sopranos por trabajar en dos lugares a la vez.
 - b) Restando 5 licenciadas que son sopranos y a 1 licenciada que es mezzo por trabajar en dos lugares a la vez.
 - c) Restando 1 académico grado desconocido que es tenor por trabajar en dos lugares a la vez.
 - d) Restando 6 sopranos por trabajar en dos lugares a la vez.
 - e) Restando 1 mezzo por trabajar en dos lugares a la vez.
 - f) Restando 1 tenor por trabajar en dos lugares a la vez.

*Son diez personas que trabajan en dos lugares diferentes por lo que se restan al total.

Conclusiones:

A lo largo de este trabajo se han abordado varios puntos que permiten concluir lo siguiente y ahondar en los aspectos que incumben a la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango:

- Son 142 los puestos como docentes de canto en Universidades o Instituciones de México a lo largo del ciclo escolar 2017-2018.
- La gran mayoría de los docentes en la República Mexicana tienen una formación interpretativa, los menos didáctica y teórica. Muy pocos nombran en su semblanza el estudio de la pedagogía vocal. De algunos desconocemos su grado académico, suponiendo que no tienen una licenciatura terminada, ya que las facultades vocales permiten ejercer la profesión en los escenarios independientemente de un título.

- La gran mayoría de los docentes son mujeres (86) y son sopranos entre pocas mezzosopranos. Uno solo es contratenor. Hay que incentivar y lograr que más estudiantes varones se titulen para alcanzar un balance, que en el caso de nuestra profesión sí es importante por las diferencias de tesituras vocales.
- Para desarrollar una calidad que distinga a los estudiantes de la ESM UJED, es necesario implementar clases de pedagogía vocal en los planes de estudio para que nuestros alumnos tengan una particularidad que los distinga del resto del país, ya que como se menciona a lo largo del documento, la competencia es mucha en esta carrera pero pedagogos especializados en canto hay pocos. Para lograr implementar esta materia hay que actualizar a nuestras docentes en el terreno de la pedagogía vocal. De esta manera se implementaría la profesionalización docente en el área de canto de una manera única en el país, extendiéndose a la calidad de nuestros egresados que podrían encontrar trabajo en otras ciudades necesitadas de ese aporte de conocimiento. En Durango el estilo de enseñanza para llegar a ser un cantante activo es práctico. Conservamos puntos de la enseñanza de los maestros anteriores a nuestra generación y además se imparte utilizando técnicas adecuadas. Sin embargo se puede mejorar el aspecto pedagógico. “En 1986, Richard Miller, uno de los exponentes actuales de la Pedagogía Vocal Contemporánea, incursionó en las problemáticas pedagógicas vinculadas a la enseñanza del canto y forjó un concepto que, en su bibliografía y en la de otros autores, pasó a ser central: el profesional prospectivo. Esta noción alude a un ideal profesional: un docente capaz de estar actualizado teóricamente y de correlacionar los avances conceptuales y estructurales con la práctica concreta”.¹⁵Alessandrini, N.
- No existe un programa de formación docente: En esta Universidad no existe un programa de formación docente que permita al maestro de canto contar con herramientas teóricas y prácticas para desarrollar un trabajo docente de calidad. Por consiguiente propiciar que se mejore el proceso de enseñanza aprendizaje en sus alumnos.
- No se apoya al arte como en otras disciplinas: Carecemos de apoyos económicos para la producción de óperas, conciertos, puestas en escena, materiales, traslados, y el apoyo de personal de diversas áreas que contribuyan al quehacer académico y cultural de nuestros alumnos. Los alumnos de canto en la ESM UJED se sienten relegados en comparación a otros instrumentistas.
- No existe un plan de vida y carrera para los egresados: Los cantantes que terminan nuestro plan curricular o que logran la titulación, no tienen la certeza de a dónde dirigirse ni qué hacer con el

¹⁵ Alessandrini, N.. (2013). *Pedagogía vocal comparada: qué sabemos y qué no*. Arte e Investigación; año 15 número Pp. 9, 7-13. Abril 28, 2018, De http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39534/Documento_completo.pdf?sequence=1 Base de datos.

nivel musical alcanzado. Se encuentran sobrecalificados para las labores que realizan en su entorno. Es por esto que la Institución debe desarrollar programas académicos que permitan a los egresados introducirse en un plan de vida y carrera dentro y fuera de la Universidad.

- La formación en el área de canto requiere de un equipo: La clase de canto es un espacio que requiere de elementos esenciales para su desempeño, lo cual obliga a la institución a proveer de estos elementos y herramientas imprescindibles. Un maestro de canto, necesita de varios colaboradores y equipo para lograr la formación de cantantes: pianistas especialistas en acompañamiento de cantantes, maestros de escena, repertoristas, entre otros.

- **Propuestas para la ESM UJED.**

En el aspecto de las clases de canto y de la pedagogía vocal:

- Para lograr que nuestros docentes profundicen en el conocimiento de la pedagogía vocal, se debe motivar al personal con cursos en la Ciudad de México o en otras ciudades con los escasos pedagogos vocales que existen. Establecer algún acuerdo con diversas universidades: en Estados Unidos (University Cincinnati College Conservatory of Music); en Alemania (Munich Musikhochschule); en Austria (Universität Mozarteum) o en Londres (Royal College of Music) que abordan la pedagogía vocal en sus planes de estudio, para poder acceder a la bibliografía o cursos. Proponer que los pocos cantantes mexicanos que han estudiado en alguna de esas universidades, puedan aportar y reforzar el conocimiento con cursos en nuestra escuela.
- Atender la necesidad de los pianistas acompañantes, que son la mano derecha del docente de canto. Durante 12 años se ha duplicado la matrícula de alumnos en la especialidad de canto. Atendemos esta población tres maestras que consideramos que son suficientes desde el aspecto de atención, pero sucede que en este mismo período no se ha incrementado el número de pianistas acompañantes contratados para tal función, complemento esencial en la tarea docente del maestro de canto. No se puede considerar que por lo anterior no se haya afectado de manera negativa la eficiencia de los acompañantes. Si bien hay pocos pianistas especialistas en esta área, se pueden buscar soluciones con la Academia de Piano para que los futuros pianistas se interesen y se capaciten en ese aspecto.
- Ser cuidadosos con los cursos de interpretación que se le ofrecen al alumnado. Considero que la Academia de Canto debe jugar un papel primordial, en la selección y aprobación de los docentes invitados a dar cursos y clases maestras. Es común que los cantantes invitados externen comentarios que logran, en ocasiones, confundir al alumno sobre su real desempeño, provocando la posible deserción.

“We do not believe in those instructors who claim that they can benefit pupils by a few weeks of teaching. This is only a commercial exploitation, vastly different from the important profession of teaching the truth about voice culture”.¹⁶ Marafioti, P. (2010). (No creemos en aquellos instructores que dicen que pueden beneficiar a alumnos en pocas semanas de enseñanza. Esto es solamente una explotación comercial, muy diferente de la importante profesión de enseñar la verdad sobre la cultura vocal).

- Revisar y actualizar los contenidos de la materia en cada semestre, función que le correspondería a la Academia por la Academia cada año por lo menos.

En el repertorio:

- Trabajar con los alumnos principiantes canciones académicas en español, en combinación con los métodos de técnica para fortalecer el gusto por el canto. En caso de tener alumnos extranjeros abordar piezas en la lengua materna de éstos.
- Cuidar que los alumnos terminen la licenciatura decorosamente con un repertorio adecuado a su voz y nivel, en balance a los planes de estudio y contenidos de la materia, sin caer en repertorio extremadamente difícil, en caso de que el futuro egresado no tenga aún las facultades. Por lo anterior, habría que recordar que como cantante la maduración completa de la voz puede llegar después de los 30 años.

En la evaluación:

- Invitar al total de integrantes de la Academia de Canto para la evaluación final semestral de cada alumno, promediando la calificación con lo que cada cada docente otorgue. Esto minimiza el favoritismo o sobreprotección a los alumnos o el desagrado hacia un alumno en particular.
- Los puntos a evaluar y los métodos y criterios de evaluación, deberán estar considerados en un documento elaborado por la Academia de Canto.
- Requisito indispensable es contar con una grabación en audio o video del examen, que permita mostrarla como evidencia para posibles reclamaciones del alumno. Conveniente es contar también con las anotaciones en las partituras del repertorio ejecutado.

En las instalaciones:

¹⁶ Marafioti, P. (2010). *Caruso's Method of Voice Production*. New York: Dover. P.219

- El hecho de contar con un nuevo edificio nos ha traído grandes ventajas. En este se incluyeron espacios que no tenían las instalaciones anteriores, o que si las tenía no eran las apropiadas para el trabajo que se realiza: hay elementos aislantes del sonido que nos permiten trabajar en mejores condiciones. Espacios más amplios, un auditorio, una sala de orquesta, cubículos de estudio, etc.
- Algo que ayuda a los alumnos en la apreciación de su propia voz, es la visita que se pueda realizar con más frecuencia a auditorios más amplios. Es recomendable que se establezcan convenios con otras instituciones u organismos, para que los alumnos puedan practicar no solamente en su escuela, sino en algún otro espacio acústico de la entidad sin que sea necesariamente un concierto. Esto ayuda a que el cantante adquiera mayor seguridad.

En la duración de los estudios y las materias:

- El cantante es el único intérprete necesitado de conocimientos que no son indispensables para otros instrumentistas. Con base a lo anterior, el plan de estudios debe contemplar el momento en que estos alumnos se desprendan de la impartación del tronco común. Entonces resulta recomendable mantener actualizado nuestro plan de estudios. Esto no es privativo de nuestra universidad y se presenta en otras escuelas del país.
- Es importante continuar y reforzar la educación musical infantil, aunque tanto niños y niñas presentan cambios en la voz durante la adolescencia y no podrán especializarse en el canto hasta pasada la pubertad. Mientras tanto, podrían tener adelantos en los conocimientos teóricos que tanto retrasan la titulación. Hemos detectado en los últimos semestres, por ejemplo, que algunos alumnos no tienen la capacidad para elaborar un análisis de su personaje por escrito, por lo tanto en esa época de su vida estudiantil debería reforzarse esta habilidad.
- La clase de respiración ya está implementada y ninguna otra universidad de México la imparte. Un nuevo punto a favor es la clase de fonética en el nuevo plan de estudios. Faltarían clases de gimnasia, baile y esgrima, entre otras.
- En el nuevo plan de estudios aparece taller de ópera. Pocas veces hay recurso para proyectos en el área de canto. Hay que repartir los recursos equitativamente a todas las áreas, considerando que el arte más completo y el más caro es la representación operística. Otra opción, es establecer los acuerdos necesarios para que dicho taller tenga la oportunidad de presentarse con las orquestas de la Universidad en los Festivales Musicales y conciertos de Durango.
- Si bien en México no hay educación musical obligatoria desde la primaria, podríamos encontrar la manera de que los alumnos puedan egresar a una edad más temprana, dadas las condiciones de trabajo no sólo en México sino en el mundo.

En cuanto a aspirantes y alumnos:

- Hoy los aspirantes y los alumnos poseen una idea más clara de lo que es la especialidad del canto. Aún se sigue observando, que unos dos años antes de terminar, se desaniman, se cansan y terminan por desertar. Hay que implementar acuerdos con las orquesta sinfónica y de cámara de nuestra universidad, involucren y presenten a los alumnos avanzados y egresados en los eventos normales de cada año. Ello les dará la importancia que merecen y que impacten en nuestra sociedad.

En cuanto al campo laboral de los egresados:

- Esto no está totalmente en nuestro poder ya que la Universidad no tiene la influencia necesaria en las Instituciones de Cultura o en otros Estados, pero se podría comenzar con darle la oportunidad a nuestros egresados de aspirar a un puesto en la ESM, o bien recomendarlos y respaldarlos en otras instituciones que puedan necesitar de sus servicios. En lo que respecta a su despegue profesional como cantantes solistas o de cámara o de coro, ya depende de ellos mismos.
- Al incorporar en el plan de estudios algunos puntos en pedagogía vocal los alumnos tendrían una ventaja en el resto del país.
- Así como se han creado orquestas en la Universidad, son necesarios coros o agrupaciones donde nuestros cantantes perciban remuneración. Dichos coros o agrupaciones son tan importantes como las orquestas.

En cuanto a la problemática de los docentes:

- Durante el semestre B 2017 y el semestre A 2018, fueron cuatro las docentes de canto que trabajaron en este período en la ESM UJED: Una de ellas posee el grado de maestría en Ópera otorgado por la Universidad Mozarteum en Austria; se incorporó una más con el mismo tipo de maestría y del mismo lugar; otra con maestría en Interpretación Musical grado otorgado por la UNAM y una más en Didáctica de las Artes en una universidad de Guadalajara, Jalisco. Dos de ellas cuentan con base y tiempo completo; las otras dos con contrato por horas. Una de ellas es oriunda de Durango; dos de otras ciudades de México; y otra extranjera.
- El nivel de preparación es semejante y hay una relación cordial en el quehacer académico. Las diferencias son de índole contractual y si bien hay dificultades para las contrataciones de base, siempre está el temor de alguna de ellas de perder su puesto o no recibir puntualmente su retribución.
- Sería conveniente y necesario apoyar a las docentes con cursos de actualización, no porque la preparación de nuestras docentes sea escasa, sino para mantener y aumentar nuestro nivel de calidad y motivación.

Reflexión

Ser cantante en México y/o profesor de canto **lírico**, es una actividad tan llena de esfuerzo e inversión como cualquier otra profesión, **si no es que más. Parece a veces, una misión imposible**. El canto es una de las actividades representativas del nivel cultural de cada país. Tenemos, por ejemplo, uno de los himnos nacionales más bellos del mundo y de los mejor interpretados por cantantes líricos. La música popular mexicana es reconocida internacionalmente, por no mencionar la música tradicional o autóctona. Nuestra música de concierto vocal, curiosamente es poco conocida en México, pero en los Estados Unidos de América hay maestrías y doctorados para su estudio y difusión en varias universidades. Las voces mexicanas son valoradas y codiciadas en escenarios todo el mundo. Es por ello que estudiar música, concretamente canto, fortalece la cultura e identidad de nuestro país y sus individuos.

Los jóvenes cantantes líricos en Durango han dado muestra de talento, perseverancia y progreso. Espero y confío en que encontrarán su lugar en el mundo del canto. El hecho de que se haya dado apertura a la licenciatura de canto, ha propiciado el reconocimiento al progreso alcanzado por esta institución. Es notoria la diferencia entre un cantante actual de nuestras aulas y los que tuvimos hace algunos años.

Lejos de criticar negativamente a las instituciones educativas del canto en México, deben ser valoradas, fortalecidas, que den lugar a la creación de fuentes de trabajo para el bien cultural, social y de identidad de nuestro país.

Este trabajo se desarrolló con la finalidad de facilitar una visión integral de la formación del cantante lírico universitario. Espero que sea del interés general, de las personas que se dedican a la pedagogía vocal y musical y de los estudiantes de canto.

Esta investigación documental también tiene la finalidad de explorar la docencia del canto en México en una primera aproximación. Pretendo que otros investigadores en el área de las artes musicales se interesen en este tema y estén dispuestos a continuar profundizando, investigando, leyendo, escribiendo y aportando a la docencia del canto académico en México.

Bibliografía.

- Sepulveda, X.. (2017). *Bajo la Lupa: Entrevista al Tenor Ramón Vargas*. Abril 23, 2018, de ola/ópera latinoamérica Sitio web: <http://www.operala.org/bajo-la-lupa-entrevista-al-tenor-ramon-vargas/>
- Bustamante, C. (2012). El cantante lírico. In I. Bustos (Ed.), *La voz. La técnica y la expresión*. (2ª. ed., p.100). Barcelona, España: Paidotribo.
- Löckinger, S., Schunko-Matzak, E., & Prucher, S.. (2007). *Universität Mozarteum Salzburg. Tätigkeitsbericht 2006*. Abril 30, 2018., de Universität Mozarteum. Sitio web: https://www.moz.ac.at/files/pdf/uni/berichte/tb_2006.pdf P.39
- Oron, A. (2014). *Heiner Hopfner (Tenor)*. abril 30, 2018, de Bach Cantatas Web Site Sitio web: <http://www.bach-cantatas.com/Bio/Hopfner-Heiner.htm>
- Hernández, Roberto. (1998). *Metodología de la Investigación*. México: McGRAW-HILL . P. 80.
Hernández, Roberto. (1998). *Metodología de la Investigación*. México: McGRAW-HILL . P. 20
- Gutiérrez, M.. (2005). *La formación de intérpretes profesionales en los conservatorios en el marco de la reforma educativa: Madrid como paradigma*. Madrid España: Ediciones Gráficas Arial. S. L. p.15
- Stein, Hanns. (2000). El arte de cantar: su dimensión cultural y pedagógica. *Revista musical chilena*, 54(194), 41-48. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902000019400005>
- Sepulveda, X.. (2017). *Bajo la Lupa: Entrevista al Tenor Ramón Vargas*. abril 23, 2018, de ola/ópera latinoamérica Sitio web: <http://www.operala.org/bajo-la-lupa-entrevista-al-tenor-ramon-vargas/>
- Lavignac, A. (1950). *La educación musical*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Torras, R. (2005). *Escuela española de canto*. Valladolid. Maxtor.
- Arellano, M.. (2017). *Clásicos de Arquitectura: Conservatorio Nacional de Música / Mario Pani*. abril 22, 2018., de ICA Sitio web: <https://www.archdaily.mx/mx/868262/clasicos-de-arquitectura-conservatorio-nacional-de-musica-mario-pani>
- UNAM. 2011.
- Sepulveda, X.. (2017). *Bajo la Lupa: Entrevista al Tenor Ramón Vargas*. abril 23, 2018, de ola/ópera latinoamérica Sitio web: <http://www.operala.org/bajo-la-lupa-entrevista-al-tenor-ramon-vargas/>
- <https://www.facebook.com/ethoscentrodeartes/photos/a.393062790905046.1073741829.385608471650478/395826393962019/> Septiembre 1, 2017.
- <http://www.emunicach.com/lupita-guilln> Agosto 12,2017.
- Miguel. (2016). *Aviso milagro o castigo*. Agosto 12 2017, de El radiofono.com Sitio web: <http://elradiofono.com/programas/el-radiofono/aviso-milagro-o-castigo/>
- Redacción. (2017). *Invitan a concierto de piano y voz*. Omnia, P.12.
- <http://www.conservatoriomusicachih.edu.mx/docentes.html> Agosto 28, 2017.

<http://www.conservatoriomusicachih.edu.mx/docentes.html> Agosto 28, 2017.

<http://www.conservatoriomusicachih.edu.mx/docentes.html> Agosto 28, 2017.

Ramírez, M. (Julio 12, 2015). *Gomezpalatinos que han triunfado en Bellas Artes*. El Siglo de Torreón, GP y Lerdo, P.14. Agosto 28, 2017, De <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1132726.gomezpalatinos-que-han-triunfado-en-bellas-artes.html> Base de datos.

<http://www.musicayopera.bellasartes.gob.mx/index.php/concertistas-de-ba-en-el-pais/531-concertistas-canto> Diciembre 1, 2017.

<http://www.musicayopera.bellasartes.gob.mx/cantantes/540-solista-sopranos.html> Diciembre 1, 2017.

<http://www.musicayopera.bellasartes.gob.mx/cantantes/540-solista-sopranos.html> Diciembre 1, 2017.

<http://www.memoriasdelviento.org/german-lobos/> Diciembre 2, 2017.

<https://www.inba.gob.mx/prensa/5583/el-tenor-rodolfo-acosta-y-el-pianista-alfredo-isaac-aguilar-interpretar-aacuten-m-uacutesica-mexicana-tradicional-y-popular> Diciembre 3, 2017.

1986. Carlos DÍAZ DU-POND: *La ópera en México de 1924 a 1984*, UNAM, cd. de México.

Redacción. (Julio 27,2014). *Presentan ópera Payasos en Casa de la Cultura de Tabasco en el DF*. El Independiente digital del Sureste, El Independiente. Diciembre 5, 2017, De <http://www.elindependiente.mx/noticias/?idNota=38496> Base de datos.

<http://ameliasierra.com/cv2.html> Diciembre 8, 2017

Notimex. (2011). *Ofrece romántico recital el contratenor Héctor Sosa*. SDPnoticias.com. Diciembre 8,2017, De <https://www.sdpnoticias.com/notas/2011/05/08/ofrece-romantico-recital-el-contratenor-hector-sosa> Base de datos.

En el perpetuo socorro. (2015). *Concierto de Gala con el pianista Alejandro Barrañón y la soprano Zulyamir López Ríos*.

El Clarín, ?, ?. Diciembre 8, 2017, De

<http://www.elclarindiario.com/secciones/Municipio/2015/noviembre/H2-04-11-15.html> Base de datos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Villeda Diciembre 9, 2017.

<http://www.tuumbenpaax.com/site/index.php/es/quienes-somos/lorena-barranco> Diciembre 11, 2017.

<http://www.fam.unam.mx/campus/docs/talleres/ConvocatoriaExpresionCorporal.pdf> Diciembre 12, 2017.

http://www.posgrado.unam.mx/musica/div/docentes/personal_docente/monteroRufino.html Diciembre 12, 2017

<http://scholacantorum.org.mx/index.php/maestros/> Septiembre 1, 2017.

<http://ofcm.cultura.cdmx.gob.mx/grace-echauri> Septiembre 2, 2017.

https://es.wikipedia.org/wiki/Verónica_Murúa Diciembre 13, 2017.

<http://www.esceniaensamblemx.com/irasema-terrazas.html> Diciembre 14, 2017.

http://es.doblaje.wikia.com/wiki/Armando_Gama Junio 28, 2018

<http://www.up.edu.mx/es/profesor/30327/gabriela-herrera-voz> Junio 15, 2018.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Rodr%C3%ADguez_Torres Octubre 24, 2017.

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=gpo_artistico&table_id=691 Noviembre 10, 2017.

<http://liaidaliarubivasquez.blogspot.mx/2017/07/biografia-academica-y-laboral-de-lia.html> Diciembre 1, 2017.

Heraldo. (2017). *Inundó la voz de la soprano Carmen Nuche El Museo del Barro en Metepec*. Heraldo Estado de México, Arte & Gente. Abril 17, 2018, De <http://hgrupoeditorial.com/Articulos/Articulo/435/1/> Base de datos.

<http://www.esceniaensamblemx.com/fabiola-venegas.html> Septiembre 26, 2017.

<http://alejandrasandoval.com> Diciembre 12, 2017.

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=gpo_artistico&table_id=691 Diciembre 29, 2017.

Casillas J.. (Abril 10, 2000). *VÍCTIMA DE LA SEMANA: CELIA ELVIRA ESTRADA, MAESTRA DE CANTO*. Gaceta Universitaria Guadalajara, Abril 2000, 19. Diciembre 14, 2017, De <http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/156/19-156.pdf> Base de datos.

<http://www.novotempo-emsa.com/cuerpoacademico13.html> Abril 18, 2018.

<http://michoacan.gob.mx/gabinete/mtro-salvador-ginori-lozano/> Octubre 16, 2017.

<https://www.facebook.com/notes/mezzosoprano-mar%C3%ADa-dolores-zavala/mar%C3%ADa-dolores-zavala-cantante-profesional-y-pedagoga-musical/1968115136793294/> Octubre 4, 2017.

<http://cmartes.edu.mx/2016/05/mayda-prado/> Octubre 12, 2017.

<http://cmartes.edu.mx/2016/07/ana-gloria-bastida-altamirano-cantante/> Octubre 12, 2017

?. (2013). *Sueña con formar coros y eventos culturales importantes*. El Diario de Coahuila, Sociales. Octubre 13, 2017, De <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/sociales/expresate/2013/1/17/suena-formar-coros-eventos-culturales-importantes-337614.html> Base de datos.

Sepúlveda, X.. (2010). *Jesús Ibarra, bajo cantante*. Pro ópera, Septiembre Octubre. Pp. 1,2. octubre 13, 2017, De http://www.proopera.org.mx/pasadas/sepoct_2/entrevistas/entenlinea3.pdf Base de datos.

<http://www.uanl.mx/eventos/cultural/concierto-“el-mundo-de-wagner”.html> Octubre 15, 2017.

Martínez J. <http://www.uanl.mx/en/emerito/mtra-graciela-suarez-trevino.html> Febrero 1, 2018.

<http://www.ebamusica.uabjo.mx/docs/ebamusica/pdfs/semblanzapilarflores.pdf> Enero 29, 2018.

Anónimo. (2016). *Anuncian magistrales conciertos en los órganos de La Soledad y Tlacoachahuya*. La historia de Oaxaca Marca, Cultura. Enero 29, 2018, De <http://www.diariomarca.com.mx/2016/05/anuncian-magistrales-conciertos-en-los-organos-de-la-soledad-y-tlacoachahuya/> Base de datos.

Lleven, Y.. (2008). *Una gala de ópera se presentará en el ex convento de San Gabriel*. La Jornada de Oriente en Línea, Cultura. Noviembre 10, 2017. De <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/05/02/puebla/cul111.php> Base de datos.

Ramos, J. (2006). *Ópera y danzón en la temporada cultural del Club Campestre El Cristo, en Atlixco*. La Jornada de Oriente en Internet, Cultura. Noviembre 9, 2017, De <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/08/01/puebla/cul113.php> Base de datos.

<http://www.tuumbenpaax.com/site/index.php/es/quienes-somos/lucia-olmos> Noviembre 9, 2017.

Madrid, A.. (2017). *“JESUCRISTO SÚPER ESTRELLA”, PARTEAGUAS EN CARRERA DE MARCO ANTONIO QUINTANA*. Noviembre 19, 2017, de La pasarela noticias Sitio web: <http://lapasarelanoticias.com/jesucristo-super-estrella-parteaguas-en-carrera-de-marco-antonio-quintana/>

Acero, I. (2013). *RÉQUIEM EN CATEDRAL EN HONOR A POSADA*. La Jornada Aguascalientes, Cultura local, ?. Noviembre 19, 2017, De <http://www.lja.mx/2013/01/requiem-en-catedral-en-honor-a-posada/> Base de datos.

<http://www.paginasprodigy.com/jugalema251274/Joaquin.html> Enero 30, 2018.

<http://www.ficup.org/juarez-delgado-ficup.html> Abril 12, 2018.

Redacción. (2016). *Romanticismo mexicano es interpretado por Perla Orrantia y Elena Medina*. Fuentes fidedignas Referente Noticioso de Sinaloa, Hemeroteca. Noviembre 25, 2017, De

<http://www.fuentesfidedignas.com.mx/portal2015/index.php/hemeroteca/sinaloa-positivo/13249-positivo060516> Base de datos.

Bucio, E.. (2016). *Celebran aporte musical de Martha Félix*. Mural, Cultura local. Marzo 12, 2018. De <https://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=875501&md5=5c73105d07cd6b2964bdcd5983d2d7d1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe> Base de datos.

<http://mazatleco.com/personajes-mazatlecos-enrique-patron-de-rueda/> Marzo 12, 2018.

http://www.uson.mx/nuestros_universitarios/2008/17.htm Febrero 11, 2018.

Redacción. (2014). *Prepara OFS concierto con la soprano Flor Herrera en la Parroquia de Fátima*. Canal sonora.com, Arte y Cultura. Febrero 11, 2018. De <http://h.canalsonora.com/prepara-ofs-concierto-con-la-soprano-flor-herrera-en-la-parroquia-de-fatima/> Base de datos.

<http://sarahisalgado.blogspot.mx> Febrero 11, 2018.

http://kultube.net/sonora/index.php?pag=m_directorios&gad=detalle_elemento&id_ele=1567 Febrero 12, 2018.

<https://www.uv.mx/mmusica/colorado/> Abril 1, 2018.

Hermida, C. (2017). *Coro UV, 67 años al servicio de la música*. Abril 1, 2018, de Portal Veracruz Sitio web: <http://www.veracruz.ws/coro-uv-67-anos-al-servicio-de-la-musica/>

Pareyon, G (2007) *Diccionario Enciclopédico de Música en México*. Vol. 2, Vols. 2nd edn, Universidad Panamericana, Guadalajara México.

<https://plus.google.com/107994604162538850481> Abril 1, 2018.

<https://www.facebook.com/events/626299944140096> Abril 2, 2018.

https://www.ecured.cu/Conchita_Casals Enero 16, 2018.

Amador, A. (2015). *Sarah Ortiz presenta su disco*. Enero 28, 2018, de NTR Periodismo Crítico Sitio web: <http://ntrzacatecas.com/2015/10/05/sarah-ortiz-presentan-su-disco/>

Alessandrini, N.. (2013). *Pedagogía vocal comparada: qué sabemos y qué no*. Arte e Investigación; año 15 número Pp. 9, 7-13. Abril 28, 2018, De http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39534/Documento_completo.pdf?sequence=1 Base de datos.

Marafioti, P. (2010). *Caruso's Method of Voice Production*. New York: Dover. P.219

