Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Visita exploratoria de The Juilliard School al Conservatorio Nacional de música, del INBA

Informe de Diagnóstico y Recomendaciones

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Diagnostic Report CNM

Informe del Diagnóstico: Conservatorio Nacional de Música

El presente informe contiene un resumen de las observaciones realizadas por Juilliard School durante su estancia en el Conservatorio Nacional de Música (CNM) en la Ciudad de México y sus recomendaciones con respecto a su operación académica-administrativa. Este trabajo se realizó en el marco de un acuerdo de entendimiento entre Juilliard y CONACULTA, firmado el 2 de enero de 2012.

Del 30 de enero al 3 de febrero de 2013 integrantes de Juilliard School estuvieron en el CNM en una visita exploratoria para recabar información a partir de la observación de clases, entrevistas, reuniones y encuentros con el personal académico y académico administrativo con el objetivo de identificar el estado actual y las prácticas que se realizan en este centro educativo.

1 Propósito y Formato de la Visita Exploratoria

La visita exploratoria al se llevó a cabo con los siguientes objetivos:

- Conocer y comprender la filosofía educativa de la institución, su operación administrativa, las estrategias pedagógicas y curriculares generales.
- Valorar el estado actual y las prácticas del CNM con la intención de identificar sus fortalezas y sus áreas de oportunidad.
- Plantear recomendaciones y/o estrategias en términos generales que permitan a largo plazo una reforma congruente con la misión y los objetivos del Conservatorio Nacional de Música.

El Conservatorio Nacional de Música (CNM) en esta visita solicitó que el énfasis de los trabajos se realizara con una atención especial a los trabajos del Sector Infantil, donde se atienden a estudiantes de entre 8 a 12 años, y que es el equivalente al Pre-College en Juillard, y en la especialidad de Violonchelo. Tomando en cuenta estas consideraciones, Juillard conformó el siguiente equipo para participar en este proyecto:

- Robert Ross, Director Administrativo de la División, Pre-College
  Énfasis en el Sector Infantil
  Dictó la conferencia "The Juilliard School: Cultivating Excellence in Artistic Education at the Pre-College Level"
- Caroline Stinson, Juilliard Artist Diploma alumna y Chelista profesional

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Impartió clases individuales, de grupo y grupos de cámara y tres clases magistrales

- Manuel Sosa, Pre-College Faculty División: Composición y Entrenamiento Auditivo
  Énfasis en Infantil Sector y entrenamiento auditivo, solfeo y teoría musical.
  Presentó la ponencia: "Composición como profesión en los Estados Unidos"
- Christopher Mossey, Vicepresidente de Iniciativas Globales
  Coordinación del proyecto, incluyendo la selección de los miembros del equipo
- Rosemary Reyes, Gerente de Iniciativas Globales
  Planificación administrativa y vinculación

También se contó con la presencia del Presidente de Juilliard School, el Dr. Joseph W. Polisi, durante el evento inaugural

Relación de temas en las que se realizaron las Recomendaciones para el Conservatorio Nacional de Música:

- Misión, Objetivos, Historia
- Recursos y Servicios
- Estructura Institucional y Administrativa
- Proceso de Admisión
- Procesos Educativos
- Conclusiones

2 Misión del Conservatorio Nacional de Música

Misión del Conservatorio Nacional de Música (CNM)
Como resultado de la aplicación del cuestionario desarrollado por Juilliard School, el Conservatorio Nacional de Música afirmó que su "objetivo es el de desarrollar profesionales de música en el campo de la música de concierto y ópera." Así mismo, tiene la misión de difundir en términos educativos la música dentro y por fuera del propio Conservatorio y proporcionar asesoría académica a aquellas instituciones que lo requieran.

El CNM define el desarrollo de sus diferentes áreas de la siguiente manera:

- Interpretación: Decodificación del lenguaje musical y el desarrollo de una técnica interpretativa que no distorsione la esencia de la intención del compositor.

- Investigación: El desarrollo de una comprensión de los aspectos interdisciplinarios de la interpretación instrumental incluyendo las metodologías, interpretación y aplicación. Esto puede incluir el estudio y clasificación de los materiales de archivo, partituras musicales, y distinguir las variedades de estilos y obras.

- Creación: La codificación o la organización de las ideas musicales propias en una obra musical.

- Enseñanza: A través de la práctica pedagógica los estudiantes se preparan para entender completamente el proceso de la enseñanza y la educación.

Más detalles sobre la historia del CNM se puede encontrar en el Apéndice A de la página 9.

*** Recomendaciones**

- Parte de la misión del CNM debe centrarse en la difusión de la música a nivel local y nacional en México. El excesivo énfasis en el desarrollo de profesionales de la música puede desmerecer los valores más básicos de la cultura y los efectos positivos del arte en la sociedad.

3 Recursos y Servicios

Infraestructura y Equipamiento

Las instalaciones actuales del Conservatorio Nacional de Música fueron diseñadas y terminadas en 1946 por el arquitecto Mario Paní para ser específicamente una escuela de música , evidencia de esto es el hecho de que el edificio visto desde la parte superior asemeja una lira. Hoy en día el edificio está considerado monumento artístico pues sigue siendo uno de los mejores ejemplos del estilo arquitectónico funcionalista de principios del siglo 20 en México. Debido a que el edificio está reconocido como un monumento histórico, el CNM se encuentra limitado para poder realizar modificaciones en su estructura. Sin embargo, el tipo de construcción su importancia histórica, requiere de un mantenimiento constante y realizar reparaciones derivado de su propio uso.

Más detalles se pueden encontrar en el Apéndice B en la página 9.

*** Recomendaciones**

- De acuerdo al cuestionario presentado por el CNM a Juilliard, un área para implementar importantes mejoras es la biblioteca en la que es recomendable se realicen los trabajos necesarios para que sus funciones sean desempeñadas con los estándares internacionales de administración de las bibliotecas.
- En general, existe pocos recursos de apoyo a los estudiantes en términos tecnológicos, y los estudiantes carecen de estas herramientas a nivel personal por lo que Conservatorio Nacional de Música tiene contemplado un proyecto que permita el acceso a Internet, mejorar y adquirir mayor software y computadoras para los estudiantes.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

4 Estructura Administrativa e Institucional y Administrativa

Funcionamiento

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) establecen las políticas en lo que a las bellas artes concierne, y es el INBA quien regula, promueve y supervisa la educación artística en sus escuelas, incluyendo al Conservatorio Nacional de Música (CNM). Este tiene su propia dirección que está sujeta a las disposiciones de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, que coordina al CNM y al resto de las escuelas del INBA. A la par de los recursos que el INBA destina para la operación del Conservatorio, los estudiantes son apoyados a partir de algunas organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Gigante, o con el apoyo de programas implementados por universidades, como la Universidad Autónoma Metropolitana, que tienen convenios con el CNM, que permite otorgar becas a los estudiantes.

Más detalles se pueden encontrar en el Apéndice C en la página 11.

*** Recomendaciones**

- El desarrollo de las Academias debe de comenzar por un proceso de contratación de los docentes, que incluya la presentación de una clase en la que puedan mostrar sus métodos de enseñanza, ya que la contratación debe de considerar este aspecto, además de la trayectoria artística de los candidatos, lo cual por si solo, no siempre asegura el correcto desempeño del docente frente a grupo.

- En general, es importante incrementar el desarrollo de la planta docente y su participación en las actividades relevantes de la escuela. La implementación de un concierto anual podría generar más oportunidades de colaboración para los docentes del CNM. Habrá que considerar que los materiales didácticos como grabaciones y partituras entre otros, estén al alcance de ellos con mecanismos más sencillos.

- La planta docente del Conservatorio Nacional de Música debe de tener más incentivos para la realización de conciertos o recitales de sus estudiantes. Los docentes del CNM se mantienen activos profesionalmente en espacios culturales y muchos estudiantes asisten a sus presentaciones, por lo que sería oportuno que en estas actividades los docentes pudieran incluir de alguna manera el repertorio que están trabajando en las aulas. Sería pertinente que las actividades como conciertos o recitales para los estudiantes se realizaran dentro del Conservatorio, de manera constante.

- Para que el cuerpo docente pueda desarrollar sus habilidades, de acuerdo a su entorno y contribuir al crecimiento del Conservatorio es necesario que exista una autoevaluación en la que participen cuerpo directivo, SGEIA y estudiantes. Actualmente existen evaluaciones de este tipo pero aún falta afinar este proceso para que se realice de forma sistemática.

- El acercamiento a otros métodos de enseñanza implementados en el extranjero puede apoyar el mejor entendimiento de los escenarios mundiales en torno a los métodos de enseñanza, lo cual resultaría bastante benéfico. Una forma de implementarlo sería mediante un programa de tutorías que puedan impulsar las próximas generaciones de maestros, a través de la figura de asistente / aprendiz en las siguientes modalidades: observación de clases, supervisión de la práctica estudiantil, clases adicionales por semana y los intercambios de estudiantes y académicos.

- La planta docente requiere de más apoyos, además de los ya existentes para su desarrollo académico, como lo es el impulso para que realicen proyectos artísticos y culturales o proyectos de grabaciones.

- El CNM podría verse ampliamente beneficiado si se mejoran los canales de comunicación entre sus diferentes áreas operativas y cuerpo docente. Actualmente hay cierto aislamiento en el entorno laboral que impide la implementación de mejoras al interior de las aulas y en las áreas operativas, por lo que es necesaria la implementación de forma regular de reuniones entre las diferentes áreas.

- Los docentes del CNM deben participar de procesos de actualización y capacitación docente con más regularidad ya sea en periodos anuales o durante los veranos. Estos procesos pueden ser dirigidos por los docentes con mayor experiencia y trayectoria del propio CNM o con maestros invitados que trabajen temas particulares sobre la metodología y la pedagogía musical en beneficio de la comunidad de todo el Conservatorio.

5 Proceso de Admisión

Más detalles se pueden encontrar en el apéndice D de la página 12.

*** Recomendaciones**

- Es importante mencionar que dado que el proceso de admisión al CNM se realiza en línea, el número de solicitudes ha aumentado considerablemente, esto puede aprovecharse de mejor manera si se implementan periodos alternativos al ya existente.

- En términos generales, se necesita una mayor participación de la comunidad del Conservatorio en el proceso de admisión. La planta docente debe participar activamente en todas las etapas de este proceso. La disminución en los tiempos de los exámenes y audiciones podría beneficiar el propio proceso. Actualmente requiere de mucho tiempo para evaluar a los grupos de aspirantes. De reducirse podría garantizar una mayor participación de los docentes y apoyaría a reducir gastos a aquellos aspirantes foráneos.

- Tomando en consideración la actual duración del proceso de evaluaciones, sería conveniente incluir charlas informativas para los padres de familia dentro del proceso, ya

que su apoyo es crucial para el correcto desarrollo educativo de sus hijos al ingresar al Conservatorio.

- En estas sesiones informativas puede ser muy útil involucrar a los estudiantes para que hagan demostraciones con los instrumentos, lo que puede ayudar a aquellos aspirantes, sobre todo el sector infantil, que aún no han optado por ningún instrumento.

- El equipo de especialistas de Juillard considera que debe ser tomado en cuenta la aptitud musical, sobre todo en aquellos aspirantes que no tienen la experiencia musical en los instrumentos. En estos casos, un año propedéutico puede servir para que estos aspirantas que quedaron ligeramente por debajo de los requerimientos del Conservatorio lo superen y desarrollen sus talentos y habilidades instrumentales para entrar en el Conservatorio a un nivel adecuado, siendo capaces, en ese caso de continuar su segundo año de estudios en el Infantil Sector.

- La información de los estudiantes y sus expedientes debe de transitar a mejores sistemas de almacenamiento en Software, que reduzca los tiempos de trabajo de las áreas administrativas.

- Las cargas de trabajo para aquellos trabajadores que llevan los servicios educativos de los cerca de 1000 estudiantes activos del CNM pueden ser mejoradas mediante una redistribución de las funciones de las áreas administrativas y de las áreas de servicios educativos y asuntos académicos.

- La implementación de un programa que trate los problemas específicos de los estudiantes puede apoyarles en su formación y distribuir de mejor manera las cargas de trabajo de las áreas académico-administrativas.

- Las normas vigentes para el CNM se encuentran en la biblioteca de la escuela para que sean consultadas por todos los estudiantes, lo que se les informa en su ingreso, pero sería conveniente que esta información le sea proporcionada a cada uno de los estudiantes al inscribirse al CNM para que tengan una idea clara de la normatividad, los objetivos de la escuela y las expectativas.

- El equipo de Juillard observó que aún hace falta la implementación de un mecanismo de comunicación más eficiente con los alumnos ya que mucha de la información que los estudiantes requieren conocer la reciben de propia mano en la escuela, y/o a través del correo postal y por teléfono.

- Un mejor sistema con un programa de base de datos podría ser implementado para ayudar a la escuela a operar de una manera más eficiente. Sería útil permitir a las diferentes áreas y escuelas del INBA compartir información de los estudiantes. Esto permitiría al personal operativo eficientar sus procesos en favor de los propios estudiantes del CNM.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

6 Educación

Más detalles se pueden encontrar en el apéndice E en la página 14.

Sector Infantil

*** Recomendaciones**

- El CNM, cuenta con la disponibilidad de maestros que pueden dar sesiones de tutorías o "coachings " a los estudiantes, pero este recurso no es utilizado por los estudiantes por lo que se les debe alentar a hacerlo mediante reuniones informativas sobre el tema ya sea con los estudiantes o con los padres de familia. Al tener una comunicación clara sobre el rendimiento de los estudiantes entre los padres, los maestros y la administración, existen mejores posibilidades para el mejoramiento del estudiante. Con la implementación de estas sesiones además de avanzar en términos académicos, se le dan herramientas para su desarrollo como futuros músicos profesionales.

- La educación musical formal en edades tempranas es deficiente, esto sucede a nivel nacional porque no existen escuelas públicas que impartan estas asignaturas para los menores de 7 años. Los niños que oscilan en estas edades cuentan con pocas oportunidades y éstas generalmente son informales, requiriendo tomar lecciones privadas.

- Un centro educativo como el CNM, que tiene un área específica de atención al Sector Infantil debe recibir más apoyo de instituciones culturales privadas. El CNM necesita desarrollar una estrategia para atraer financiamiento privado para poder fortalecer a corto y largo plazo los programas que ofrece.

- Actualmente no existe un ensamble del Sector Infantil, porque en gran medida no han logrado unificar un repertorio adecuado. Tener este ensamble es fundamental, si no es posible contratar en específico a un director para este ensamble, se debe de involucrar a un docente que enseñe y al mismo tiempo dirija este ensamble.

- La coordinadora del Sector Infantil, Blanca Olea atiende administrativamente el área. Sería importante que el área contara con más personal administrativo para su mejor desarrollo.

- Sería de gran apoyo para la integración de una educación musical, una interacción formal entre los docentes que imparten entrenamiento auditivo en coro y solfeo.

- En general, el CNM requiere de una organización más eficiente entre sus academias y los niveles educativos que ofrece. Debe de considerarse una estructura que permita tener un

enfoque pedagógico más flexible considerando las necesidades específicas del propio Conservatorio, además de las que le son encomendadas por la SGEIA.

- Debe de establecerse una metodología pedagógica para la enseñanza en las aulas con el énfasis en la práctica seguida de la teoría.

- Existe la necesidad en el Sector Infantil, de incluir como día regular de clases los días sábados, para que los estudiantes puedan abocarse a clases de solfeo y coro, porque prácticamente es imposible hacerlo entre semana fuera de los horarios de clases. Esto sería benéfico para los profesores y las próximas generaciones de la escuela.

Especialidad (Violonchelo)

*** Recomendaciones**

- Es importante que los estudiantes de esta especialidad tengan mayores oportunidades de presentarse en conciertos públicos o recitales así como su asistencia a clases magistrales. Existen ejemplos de docentes que realizan este tipo de actividades pero debe de hacerse de manera continua para todos los estudiantes, ya que esto desarrolla su sentido de la espontaneidad y les permite aprender a adaptarse a diversos escenarios.

- Debido a las características actuales de la especialidad y de los intereses de los estudiantes con los que se enfrentan los docentes de esta especialidad, sería oportuno que se consideren métodos de aprendizaje tendientes a una enseñanza individualizada.

- La incorporación de más programas de sensibilización en el Conservatorio podría contribuir a difundir la importancia de la música a nivel local y nacional. Esto sin duda aumentaría los esfuerzos que ya realiza en este contexto el CNM.

- El uso regular de repertorios como forma de entrenamiento musical / técnico debe practicarse constantemente.

- En general, habría que tomar en cuenta los siguientes puntos:

    - Incorporación de un maestro multi-enfoque que pueda cambiar los métodos de enseñanza basados en el nivel del estudiante o de la pieza que se practica.
    - Regulación de las visitas de artistas que se concentren en una expresión musical particular.

- La aplicación de la política actual de puertas abiertas para las clases contribuye a la creación de un ambiente informal que da poca claridad entre lo que es una presentación o una interpretación, así como la diferencia entre una clase y un taller. Se deberán de considerar estas diferencias.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

- Sería importante hacer una reorganización en la programación de las clases lo que impulsaría a los estudiantes a acercarse a ellas de una manera más seria.

- Se requiere un trabajo más coordinado entre los pianistas acompañantes y los estudiantes para que cuenten con los tiempos adecuados para los ensayos. Esto es indispensable si se quiere contar con un nivel profesional adecuado.

- En suma, es necesario propiciar y estimular a los estudiantes en buscar la excelencia en todos los niveles, lo que los beneficiaría en alcanzar tales niveles o por lo menos reconocerlos.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Apéndice A: Historia del CNM

El Conservatorio Nacional de Música (CNM) es reconocido por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como la más antigua escuela de música en México y es una de las tres escuelas de música de México bajo la supervisión directa del INBA. El CNM fue fundado el 1 de julio de 1866 por Agustín Caballero, especialista en instrumentos de cuerda y maestro, quien con el apoyo de la Sociedad Filarmónica Mexicana estableció la Sociedad Mexicana Filarmónica del Conservatorio de Música. Caballero comenzó el Conservatorio con un cuerpo docente compuesto por catorce profesores de piano, de instrumentos de cuerda, de voz, de teoría de la música, composición, historia de la música, y lenguas extranjeras. En 1868, a tan sólo dos años de su fundación, tenía matriculados a cerca de 800 alumnos.

El 13 de enero de 1877, lo que se conocía anteriormente como la Sociedad Filarmónica Mexicana del Conservatorio de Música se certificó por el Sistema Federal de Educación de México y fue declarada una escuela de entrenamiento oficial por el presidente Porfirio Díaz, y cambió su nombre a Conservatorio Nacional de Música.

En las siguientes décadas, el Conservatorio tuvo un período importante en su desarrollo. Sin embargo, en 1910, la revolución mexicana provocó una caída de la actividad en particular debido a la militarización del gobierno. Al final de la Revolución en 1920, el Departamento de Educación de México Pública comenzó a supervisar al CNM.

En 1928 el compositor Carlos Chávez fue nombrado director de la escuela. Durante sus seis años en el CNM, introdujo la influencia de las corrientes mexicanas, provocando un cambio en los conceptos tradicionales de la escuela. Chávez inició el proyecto para obtener una colección de música aborigen tradicional mexicana para el conservatorio. En 1929, justo un año después de que Chávez se unió al conservatorio, el CNM se convirtió en una entidad independiente de la Sociedad Filarmónica Mexicana.

El 18 de marzo de 1949 se trasladó a su actual ubicación en Polanco, en la Ciudad de México en el recinto diseñado por Mario Pani. El edificio es un hito histórico en la actualidad.

La filosofía original de la escuela se basaba en el entrenamiento de los instrumentos, por lo que el CNM no otorgaba certificaciones de grado sino constancias de estudios. Sin embargo, ante la importancia del estudio de los fundamentos musicales, junto con otras técnicas instrumentales hicieron que la implementación del grado fuera una necesidad por lo que en 1979 se inició el programa de titulación un programa que otorga títulos equivalentes a lo que en Estados Unidos equivale a un Bachelor's degree.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Apéndice B-1: Recursos y Servicios

Auditorios y salones de ensayo

De acuerdo a la información recibida por parte del Conservatorio Nacional de Música y con las observaciones del equipo de Juilliard, la escuela cuenta con cinco espacios escénicos. El más grande es un auditorio con una capacidad para unas 1.000 personas; cuenta con capacidad para 100 músicos y un foso de orquesta para 60 músicos. La pared del fondo de la sala alberga un órgano monumental de fabricación italiana, que forma parte del patrimonio artístico mueble del CNM. El área trasera del escenario del auditorio incluye camerinos para artistas. Debido a que la estructura del techo del auditorio es muy delgada, puede percibirse el ruido de los aviones cuya trayectoria para llegar al Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México pasa justo en el perímetro donde se encuentra el CNM.

Las otras cuatro salas con las que cuenta el CNM tienen capacidad para hasta 100 personas en cada una y de acuerdo a su estructura y tamaño pueden recibir a agrupaciones medianas y a orquestas de cámara. Su uso es regular para llevar a cabo recitales y eventos propios de la escuela. Un espacio sobresaliente para la realización de eventos al aire libre es el "auditorio" que se encuentra ubicado en el centro del patio de la escuela. De acuerdo con la información proporcionada posee una muy buena acústica.

El conservatorio cuenta con un salón de ensayos para grandes conjuntos y 16 salones lo suficientemente grandes como para albergar hasta 10 músicos cada uno, dependiendo de la presencia de pianos en ellos. Además existen 12 aulas de diferentes tamaños utilizados para las clases de teoría y entrenamiento auditivo y 18 aulas de estudio para las clases de instrumento. Hay dos aulas designadas para uso del área de percusiones, dos para talleres de tecnologías de la información, y una más que se encuentra al interior de la biblioteca.

Para el estudio individual o pequeños grupos de 2 a 4 músicos hay 16 salas de ensayo disponibles. Sin embargo, esas salas de práctica no cuentan con materiales de aislamiento sonoro y esto contamina auditivamente una sala con otra. Dado el número de estudiantes que existen estas salas son insuficientes por lo que alumnos optan por utilizar los espacios abiertos, como jardines o jardineras para realizar sus prácticas.

Nuestras observaciones y comentarios del profesor sugirió que los pianos en el conservatorio no están en las mejores condiciones y necesitan reparación y puesta a punto adecuada.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Apéndice B-2: Recursos y Servicios

Biblioteca

El primer piso de la biblioteca en el Conservatorio Nacional de Música cuenta con un notable número de obras históricas del siglo 19, incluyendo manuscritos originales, libros, partituras orquestales, métodos y repertorio en Francés, Español, Inglés, Italiano y Alemán.

El segundo nivel de la biblioteca incluye una colección de grabaciones de todas las cuales se encuentran en formato de CD o cassette. Almacenados y catalogados que dan servicio a todos los estudiantes.

El CNM cuenta con un acervo histórico importante resguardado y en actual proceso de actualización en cuento a su catalogación y preservación, por lo que su uso por el momento es limitado. Derivado de la falta de recursos en este momento la biblioteca tiene pendiente la adquisición diccionarios, revistas y otras publicaciones periódicas de reciente publicación.

Tecnología

El CNM se encuentra actualmente en el proceso de digitalización de materiales del Fondo de música mexicana.

En cuanto a la tecnología de la información que está disponible para los estudiantes, la biblioteca cuenta con pocos equipos que están disponibles para su uso y tienen ciertas restricciones de acceso libre que pueden impedir al usuario realizar consultas para la investigación pero que son necesarias de acuerdo con las disposiciones oficiales.

Miscelánea

El Conservatorio Nacional de Música cuenta con otros espacios para el servicio de los estudiantes en los que se incluyen una cafetería, una pequeña librería y consultorio médico.

Apéndice C-1: Administración y Estructura Institucional

Reglamento INBA

El INBA supervisa un total de 29 escuelas dedicadas a las bellas artes en México: tres son de música, cinco son escuelas de danza, una escuela de teatro, una dedicada a las artes y oficios, otra especializada en las artes visuales, otra en diseño, la escuela de laudaría, 12 escuelas de educación media superior, con enfoque en artes y humanidades y 4 escuelas de iniciación artística.

Los procedimientos operativos y administrativos del Conservatorio Nacional de Música son atendidos a través de su área administrativa en vinculación con la SGEIA. La atención a estos procedimientos debería de estar coordinada desde el interior del propio Conservatorio lo que reduciría los tiempos de atención y mejoraría los servicios.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Contratación, distribución horaria, y nómina de la planta docente

El INBA, a través de la SGEIA, supervisa todos los trámites académico-administrativos de sus escuelas en coordinación con sus direcciones. Para la contratación de los docentes existe un procedimiento que incluye la publicación de una convocatoria en el caso de existir plazas vacantes, y es a través de un comité conformado por personal de la SGEIA y de la propia escuela quién sesiona y evalúa a los docentes y determina su contratación.

En este sentido, la planta docentes es contratada en función de las horas docentes disponibles por escuela en las figuras de Tiempos completos o medios tiempos y/o interinatos limitados que se someten cada 6 meses a una posible renovación de contrato. La planta docente tiene alrededor de 190 miembros, siendo de estos alrededor de un 30 % el que tiene tiempo completo o plaza en propiedad.

De las reuniones sostenidas entre el equipo de Juilliard y miembros de la planta docente del CNM, estos expresaron que los años sabáticos se conceden cada 6 años, en los cuales el INBA proporciona a los docentes becas para viajes, participación en conferencias, y otras actividades profesionales, pero estos apoyos son entregados mediante complejos trámites administrativos .

Apéndice C-2: Administración y Estructura Institucional

Personal Administrativo y funciones

El área administrativa del CNM es pequeña, lo que conlleva a cargas excesivas de funciones de quienes laboran en estas y está distribuida de la siguiente manera:

El **Director del CNM** quien coordina y supervisa el conservatorio académica y administrativamente, tratando directamente con asuntos educativos y académicos; está a cargo de la coordinación del trabajo de las distintas academias y es la figura administrativa que representa al Conservatorio Nacional de Música institucionalmente.

El Secretario **Académico.** Coordina las diferentes áreas, además de trabajar directamente con el Director. Mientras que el organigrama administrativo no aparece la figura de Secretaría Académica, operativamente asume las tareas de este puesto y también supervisa y asiste las actividades administrativas de las siguientes áreas:

Coordinador de carreras, Jefe de Control Escolar, Jefe de Biblioteca, Coordinación de Difusión, Coordinador del Sector Infantil, Jefe de departamento Recursos Humanos, Jefe del departamento de Recursos Materiales.

Apéndice D-1: Proceso de Admisión

Difusión

El CNM publica anualmente vía internet y en un diario de circulación nacional su convocatoria para el proceso de admisión en la siguiente dirección (sgeia.bellasartes.gob.mx) refuerza con carteles que se distribuyen al interior de las escuelas en el que vienen descritos los requisitos para los exámenes de ingreso de acuerdo a cada instrumento, información general sobre el

conservatorio, cuotas, etapas del proceso y las fechas para las sesiones informativas sobre los programas de estudio del CNM. Los aspirantes interesados asisten a estas sesiones informativas, de las cuales hay 2 por año en donde los aspirantes conocen la oferta educativa en sus tipos y modalidades, sector infantil (división de los niños), Nivel técnico (intermedio), y el nivel superior.

Admisión y etapas del proceso

Si el aspirante tiene el deseo de ingresar al CNM, él / ella debe registrarse por Internet a través del pre registro en línea. Hecho lo anterior, el aspirante obtiene un número de pre registro, que se utiliza para que pueda presentarse a las diferentes etapas del proceso. En esta reunión se tratan los siguientes temas: (1) una introducción a los planes de estudio, (2) explicación sobre las los exámenes de admisión y su contenido, (3) habilidades requeridas, (4) etapas de los exámenes, (5) y una introducción a los instrumentos para las que se aplican al sector infantil. Estas pláticas están destinadas a los aspirantes de todos los niveles que oferta la escuela, incluyendo el sector infantil (división de los niños), Nivel técnico (intermedio), y el nivel superior. En este punto del proceso, no se involucra el total de la planta docente sin que haya alguna evaluación de habilidades

Apéndice D-2: Proceso de Admisión

Sector Infantil

Cualquier niño de entre 7 y 12 años , incluyendo aquellos que no tienen experiencia pueden realizar un examen para ingresar al sector infantil del CNM. Los aspirantes deben haber cursado por lo menos su segundo año de primaria para poder participar del proceso. Se dividen en 2 grupos de aspirantes: (1) los estudiantes con el conocimiento de un instrumento, y (2) los estudiantes con poco o ningún conocimiento previo. Las etapas del examen se realizan en 5 días a partir 10 a.m.-1 p.m. todos los días. En los días del 1 al 4 se evalúan las habilidades musicales de aquellos aspirantes sin conocimientos previos, el día 5 se evalúan a los niños que ya cuentan con conocimiento previo de algún instrumento se ponen a prueba sus habilidades. El primer día de examen se compone de conocimientos básicos musicales y ritmos. Los exámenes son aplicados y evaluados por tres docentes.

Al final de la semana el cuerpo docente hace recomendaciones basadas en las evaluaciones de solfeo y coro, que son un factor importante en la decisión final. Sin embargo, el factor más importante es la ejecución del instrumento. La matriz de evaluación se divide en los siguientes porcentajes: 10% en la habilidad vocal, el 40% para el aprendizaje de la música en general y lectura a primera vista y, el 50% de su capacidad para desarrollar habilidades con el instrumento seleccionado.

En el Sector Infantil del CNM fomenta el ingreso de todos los niños, incluso los que no tienen conocimiento de un instrumento. El grupo de aspirantes se divide por igual entre los que tienen conocimiento de un instrumento y aquellos que no. Sin embargo, el conocimiento del instrumento ofrece a los niños una ventaja: el 80% de los admitidos tienen alguna de experiencia en el instrumento.

Para el ciclo escolar 2010-2011 había 200 candidatos y 32 fueron aceptadas. Estos 32 espacios fueron utilizados para cubrir a los que se graduaron en el nivel intermedio (Técnico), a los que dejaron el programa o no lo concluyeron.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Apéndice D-3: Proceso de Admisión

Control Escolar y Proceso de Admisión

El área de control Escolar y de proceso de Admisión es la misma en el CNM. Cuando los aspirantes se registran por primera vez lo hacen en esta área y lo mismo sucede para los alumnos ya matriculados durante toda su estancia.

La información de todos los estudiantes desde su ingreso, permanencia y egreso se encuentra alojada en el sistema SADSE y SAEE coordinado desde la Subdirección General de Educación e Investigación Artística. Es administrada por el personal operativo de la Dirección de Servicios Educativos en coordinación directa con el personal del área de control escolar del propio conservatorio.

Servicios Educativos y seguimiento escolar

Los Servicios Educativos y el seguimiento escolar del CNM es atendido por 6 personas responsables de las diferentes "academias" del conservatorio (cuerdas, percusión, Sector Infantil, Piano, alientos metal y alientos madera). Mantiene el seguimiento de todos los expedientes de los estudiantes están archivados por año y de acuerdo a la especialidad de estudio.

Anexo E-1: Educación

Sector Infantil

El CNM cuanta con un total de 74 estudiantes, de entre 7 a 12 años inscritos en el Sector Infantil (División para la Infancia). Las clases se llevan a cabo los días martes, miércoles y jueves durante 4 horas diarias. En algunos casos se imparten clases los días sábados, pero es de manera extracurricular. Las materias que se imparten el Sector Infantil consisten en solfeo (una combinación de entrenamiento auditivo básico, solfeo y teoría musical), coro y estudio en el instrumento (piano, violín, violonchelo, flauta, arpa, guitarra y percusiones). La plantilla docente del Sector Infantil está conformada por 5 profesores (3 de solfeo y 2 de coro).

El nivel socioeconómico de los estudiantes es muy variado. A partir del 2008 y atendiendo la problemática que representaba atender a más de 120 estudiantes anuales en el sector infantil, se hizo una reorganización. Actualmente los estudiantes del sector infantil tienen que mantener un promedio de 8 para poder permanecer en dicho sector.

Solfeo y Entrenamiento auditivo

Existen 3 profesores de solfeo con enfoques ligeramente distintos en la forma de enseñanza. Los maestros del sector infantil de solfeo están en constante comunicación entre ellos respecto de sus estudiantes, antecedentes musicales.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Los exámenes en el sector infantil no determinan la permanencia del alumno en el sector infantil o su tránsito al nivel profesional.

Anexo E-2: Educación

Coro

Los alumnos de las clases de coro se encuentran divididos en 3 niveles según la edad y se realizan presentaciones públicas (Conciertos) 3 veces al año.

El plan general de estudios por semana para todos los niveles es el siguiente:

Nivel 1 (7-9 años):

- 2 horas de coro
- Juegos, técnicas de ritmo, técnica vocal, respiración y postura.
- 2 horas de Solfeo
- 1 hora de instrumento

Nivel 2 (8-10 años):

- 3 horas de coro
- 2 horas solfeo
- 1 hora de instrumento

Nivel 3 (9-11 años),

- 3 horas de coro
- Solos, cánones, dúos, a 3 voces, lengua extranjera
- Movimiento corporal, músculos de la cara, respiración.
- Las tareas consisten en escuchar las piezas musicales.
- Amplias variaciones en el nivel de los cantantes
- 2 horas solfeo
- 1 hora de instrumento
-

Anexo E-3: Educación

Especialidad (Violonchelo)

Parte de la visita exploratoria de Juillard incluyó la exploración de la especialidad de violonchelo. Violonchelista Caroline Stinson, alumna Juilliard, dio clases individuales, de estudio y clases magistrales a alumnos de todos los niveles y rango de edades. De un total de 37 alumnos de la especialidad de violoncelo participaron 18 y colaboró la maestra Alejandra Serrano, especialista en el área.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Fortalezas

El CNM considera que el área de violonchelo es una de sus fortalezas ya que se ha visto incrementada la admisión en este instrumento en los últimos años.

Los métodos de enseñanza de esta especialidad en el sector infantil son sobresalientes. Las técnicas imaginativas y visuales apoyan el desarrollo musical de los alumnos. En lugar de simplemente utilizar las notas musicales.

Se utiliza un método alternativo al método Suzuki, ya que es apropiado para las necesidades del estudiante mexicano. Con la introducción de este método se ha visto incrementado el número de aspirantes a violonchelo ya que muchos aspirantes a piano y violín cambiaban a Violonchelo.

En general los docentes de esta especialidad son violonchelistas capaces que ofrecen a sus estudiantes fundamentos sólidos en el área.

Anexo E-4: Educación

Otras observaciones

Se requiere una valoración acuciosa de las habilidades de los estudiantes de los últimos grados para que sean encaminados a convertirse en músicos profesionales con un nivel más elevado.

Los estándares deberían elevarse para que permitan al alumno superar sus deficiencias y establearse retos y con esto propiciar un mejor desempeño en su ejecución.

Es necesaria una mayor atención al detalle de la técnica en los estudiantes que les permita superar su nivel técnico y elevar su potencial musical.

Apéndice F-1: Calendario de Actividades de la Semana de enero 30 hasta febrero 03

Lunes 30 de enero 2012

1. Reunión introductoria

Asistentes:

Karl Belinhausen (Director del CNM), Brenda Herrera (Secretaria Académica del CNM), Claudia Hernández (Actividades Culturales y Académicas), Marciela Jacobo (Subdirectora General de Educación e Investigación Artística del INBA (SGEIA)), Hayde (Asuntos Internacionales de INBA), Irais García (Asuntos Internacionales del INBA), María Eugenia Chávez (Asuntos Académicos del la SGEIA), Joseph W. Polisi (Presidente de la Juilliard School), Alejandra Adame (Directora de Servicios Educativos de la SGEIA), Christopher Mossey (Vicepresidente de Iniciativas Globales de la Juilliard School),), Caroline Stinson (Violonchelista), Manuel Sosa (Jefe de Entrenamiento auditivo de Juilliard School), Rob Ross (Director de la División Pre-College de Juilliard), Rosemary Reyes (Gerente de Iniciativas Globales)

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Temas tratados:

- Visión Global de la Historia del Conservatorio Nacional de Música
- Discusión de las áreas de oportunidad del CNM
- Breve resumen de la estructura orgánica del CNM

2. Reunión con la academia de Violonchelo

- Pedagogía
- Métodos de enseñanza
- Lectura de partituras

3. Conferencia de prensa informal

- Se atienden preguntas generales sobre las visitas exploratorias

4. Presenciar la Clase de Solfeo avanzado con Carlos Islas

- Alumnos de entre 15 y 21 años de edad

5. Reunión con Blanca Olea, Directora de Sector Infantil

- Discusión sobre los antecedentes musicales de los alumnos, requisitos y requisitos de ingreso

Martes, 31 de enero 2012

1. Reunión con los maestros del Sector Infantil

Asistentes:

Blanca Olea, Berenice Ruiz, Juan Manuel Garduño, Teresa González (Coro y Solfeo), Alejandra Sereno (Cello), Esther García (flauta), Rosa Hernández Gallardo (Piano), Isolda Henríquez (Piano), Bagrat Adbajian (Violín), Jaime Soria (Guitarra), Hiram López (Percusión), Damiana Orué (Violín).

Temas tratados:

- Proceso de ingreso, exámenes y audiciones para los niños que deseen inscribirse en el SI

Anexo F-2: Programa de Actividades de la Semana de enero 30 hasta febrero 03

Martes, 31 de enero 2012 (Continuación)

2. Reunión con Coordinadores de departamento

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Asistentes:

Ana María Báez (Piano), Sergi Frías (Guitarra), Bagrat Abadjian Turmanian (violín), Benjamín Alarcón (Latón), Hiram López (Percusión), Alicia Torres Garza (Voz)

Temas tratados:

- Cargas de trabajo de los alumnos con los departamentos de:
- voz
- canto

3. Presenciar clases de instrumento en el Sector Infantil

- Violín con Damiana Orue
- Clases de piano con Isolda Henríquez
- Guitarra con Sergio Frías
- Flauta con Esther García Salinas

4. Rob Ross presenta una conferencia sobre Juilliard Pre-College Education, "Cultivar la excelencia en la educación artística en el nivel Pre-College "

Miércoles, 01 de febrero 2012

1. Reunión sobre métodos de enseñanza, antecedentes y educación para niños
Temas tratados:

- Alejandra Serrano expuso sus estrategias de las clases de violonchelo
- Evaluaciones en el Sector Infantil durante el año escolar
- Asuntos Administrativos

2. Clases presenciales

- Curso de Composición de Mario Lavista
- Clases de solfeo con Juan Manuel (estudiantes de 11 años de edad)

3. Manuel Sosa presenta la conferencia, "Composición como profesión en los Estados Unidos"

Apéndice F-3: Calendario de Actividades de la Semana enero 30 hasta febrero 03

Jueves, 02 de febrero 2012

1. Reunión con maestros del Sector Infantil
   - Discusión respecto al entrenamiento auditivo y metodología de solfeo

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

- Valoración

2. Introducción al Departamento de Control Escolar del CNM
3. Visita a la Biblioteca del CNM
4. Asistencia a la clase de Violonchelo de la Mtra. Alejandra Serrano
5. Clase de Coro del sector infantil con Juan Manuel (edades 11-12)

Viernes, febrero 3,2012

1. Clase Magistral de Violonchelo con Caroline Stinson
2. Reunión de Conclusiones
   - Revisión de las actividades semanales
   - Sesión de preguntas

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Diagnostic Report ESMDM

Informe del Diagnóstico: Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey

El presente informe contiene un resumen de las observaciones realizadas por la Juilliard School durante su visita a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM) en la Ciudad de México y las recomendaciones respecto de su operación académico-administrativa. El trabajo se realizó en el marco de un Acuerdo de Entendimiento entre Juilliard y CONACULTA, firmado el 2 de enero de 2012.

En el lapso de cinco días hábiles a partir del 5 al 9 de marzo de 2012 el equipo de Juilliard School estuvieron en la ESMDM en una visita exploratoria para recabar información a partir de la observación de clases, entrevistas, reuniones y encuentros con el personal académico y académico administrativo con el objetivo de identificar el estado actual y las prácticas que se realizan en este centro educativo.

1 Propósito y Formato de la visita exploratoria

La visita exploratoria a la SSMDM se llevó a cabo con los siguientes objetivos:

- Conocer y comprender la filosofía educativa de la institución, su operación administrativa, las estrategias pedagógicas y curriculares generales.
- Valorar el estado actual y las prácticas de la ESMDM con la intención de identificar sus fortalezas y sus áreas de oportunidad.
- Plantear recomendaciones y/o estrategias en términos generales que permitan a largo plazo una reforma congruente con la misión y los objetivos del Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en esta visita solicitó que el énfasis de los trabajos se realizara con una atención especial en el departamento de música de cámara y el de violonchelo. Tomando en cuenta estas consideraciones, Juillard conformó el siguiente equipo para participar en este proyecto:

- Bärli Nugent, Vicedecano, Director de Música de Cámara y Desarrollo Profesional
  Centro su trabajo y observaciones en música de cámara
  impartió clases magistrales y dio algunas clases regulares
  Presentó la ponencia sobre Música de Cámara

- Claire Bryant, alumna de maestría de Juilliard y violonchelista profesional
  Dio clases individuales y clases abiertas de violonchelo.
  Dio clases magistrales durante toda la semana

- Manuel Sosa, de la Facultad de Pre-College: Composición y Entrenamiento Auditivo
  Se enfocó en el Infantil Sector, entrenamiento auditivo, solfeo y teoría musical.
  Presentó una ponencia sobre "Composición como profesión en los Estados Unidos"

- Christopher Mossey, Vicepresidente de Iniciativas Globales
  Coordinación del proyecto, incluyendo la selección de los miembros del equipo.
- Rosemary Reyes, Gerente de Iniciativas Globales.
  Planificación administrativa y vinculación

También estuvo presente durante un día la visita el Presidente de Juilliard School, el Dr. Joseph W. Polisi.

Cada una de las secciones subsiguientes contienen la lista de recomendaciones sugeridas específicamente para la mejoras en la ESMDM.

2 Misión de la Escuela

La misión de la ESMDM es fortalecer y fomentar los valores artísticos y culturales de sus estudiantes y la comunidad en general a través de la música y la danza a través de la educación artística. Su objetivo es formar músicos y bailarines profesionales de alto nivel, así como cultivar, fomentar y estimular las actividades artísticas que permitan el desarrollo de nuestra tradición cultural.

La creación de la ESMDM ha permitido que exista en el norte del país un centro para el desarrollo artístico y la formación de talentos en el área de música. Principales organizaciones e instituciones musicales en Monterrey, Existe tanto en monterrey como en el país una presencia constante de alumnos, egresados y docentes de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Los objetivos establecidos de acuerdo a la misión y visión de la ESMDM involucran a los estudiantes y sus familias de forma activa, donde la disciplina, el trabajo constante, la perseverancia y el amor por la música son esenciales. En un sentido más estricto, educativamente hablando y de acuerdo con el área de música de la escuela, de acuerdo con la administración de la división de música, el SSMDM espera lograr a través de una individualidad artística de los estudiantes la creación de una comunidad colectiva donde cada estudiante puede contribuir individualmente a los objetivos de la escuela en su conjunto.

3 Recursos y Servicios

Infraestructura y Equipamiento

El 19 de septiembre de 1977, la escuela abrió sus puertas en un edificio histórico a los pies del Cerro del Obispado, en donde actual mente reside. El edificio fue diseñado por el arquitecto Pedro Gorozpe, iniciando su construcción en 1911 y se acabada en 1913, para albergar el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, quien ocupó este edificio desde 1913 hasta 1964. Es la única escuela del INBA que gracias a un acuerdo entre el gobierno federal y estatal, cuenta desde el año 2010 con un patronato "El Patronato de la ESMDM" que ha contribuido a la restauración del edificio donde reside la escuela. El equipo de Juilliard expresó su beneplácito sobre la infraestructura con la que cuenta la escuela.

*** Recomendaciones**

- La escuela podría beneficiarse de un espacio adicional para llevar a cabo presentaciones. La Sala Ponce es actualmente el espacio más adecuado para las clases magistrales y recitales, mientras que la Sala Chopin es un espacio ideal para los espectáculos de danza, ya que en términos de acústica no es el espacio indicado para realizar conciertos de música clásica.
- El personal de la ESMDM planteó algunas necesidades:
  - Salones de ensayo para conjuntos corales
  - Aulas acondicionadas acústicamente para los instrumentos de metal y viento, así como para composición.
  - Aumento de salones de práctica para estudiantes y profesores
- Es conveniente que la biblioteca tenga un programa de fortalecimiento que incluya :
  - La ampliación del acervo específico para música de orquesta y otro de música de cámara con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la comunidad de la escuela. Esto puede complementar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ofreciéndoles materiales de presentaciones profesionales y trabajos académicos. Adquirir grabaciones conocidas de la música de cámara en la audioteca.
  - Se requiere un acervo más extenso de piezas para conjuntos corales y de lecturas básicas de musicología, de análisis musical, forma, estética musical, diccionarios de terminología, entre otros.

- El acceso a la tecnología es un paso crucial en lo que respecta a las mejoras que deben hacerse en la escuela. El equipo de Juilliard sugirió que es posible establecer acuerdos de cooperación que posibiliten a la escuela tener acceso en línea a colecciones musicales, vídeos, grabaciones y otros materiales informativos. Esta debe de ser una prioridad para conectar a docentes y alumnos a materiales didácticos a través del uso de tecnologías de la información.

- Sería útil que la escuela encuentre fuentes de financiamiento externo para posicionar los talleres del sector juvenil que les permita elevar el nivel académico.

4 Estructura Administrativa e Institucional

Funcionamiento

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) establecen las políticas en lo que a las bellas artes concierne, y es el INBA quien regula, promueve y supervisa la educación artística en sus escuelas incluyendo a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. La ESMDM tiene una estructura institucional singular es bastante singular ya que es la única que recibe apoyo por parte de una instancia privada, el Patronato de la ESMDM, quien apoya en términos financieros a la escuela al proporcionar fondos para el mantenimiento de edificios, costea los viajes de los alumnos para que participen en competencias, apoyan la realización de clases magistrales, etc. La ESMDM es también la única de

las tres escuelas de música que cuenta con un área de estudio dedicada a la danza, lo que hace que la escuela tenga una estructura administrativa y académica administrativa, muy diferente a las otras dos escuelas que forman parte de este diagnóstico.

*** Recomendaciones**

- Sería conveniente reforzar su estructura académico administrativa, para aprovechar los recursos con los que se atiende a la matrícula y la planta docente con la que cuenta.

- Para mejorar la calidad de los servicios que otorga la escuela sería conveniente reorganizar las funciones entre el personal para asegurar la correcta toma de decisiones y que pudiera unificar el o los objetivos académicos de música con los proyectos artísticos y metas de la escuela. This could be a current faculty member who is elected or hired to be in this type of position.

5 Proceso de Admisión

*** Recomendaciones**

- Sería conveniente plantear la posibilidad de implementar un proceso de admisión mucho más amplio que le permita a la escuela hacer una selección más ambiciosa sobre sus aspirantes. El área de Música de la ESMDM debería de contar con una mayor autonomía en su proceso de admisión en cuanto a la difusión, pero sobre todo para la aplicación de las evaluaciones y las audiciones. En este sentido, el Patronato podría ser pieza fundamental para implementar estos cambios.

- Sería conveniente para motivar a los alumnos próximo a egresar, que se habilitara una oficina o servicio de apoyo para asesoramiento para su inserción en el área laboral, esto podría motivarlos para no abandonar sus estudio y abatir el rezago que hay en esa materia, además de que puedan tener mejores oportunidades en el mercado laboral.

Educación 6

Teoría, Solfeo y Entrenamiento del oído

El maestro de entrenamiento auditivo en el área de Pre Collrge de Juilliard, Manuel Sosa, de Juilliard trabajó en el área de teoría de la ESMDM, se entrevistó con docentes, estudiantes, administradores y con el equipo de la Dirección de la Escuela. A continuación se encuentran las observaciones del maestro Sosa, enriquecidas con la demás información obtenida por el resto del equipo de Juillard.

*** Recomendaciones**

- El cuerpo docente de la ESMDM puede re organizar sus procedimientos para que puedan tener un mayor sentido de pertenencia a través de la definición de sus objetivos y de su normatividad, que beneficie a todas sus academias.

- A continuación se enlistan algunas de las propuestas para enriquecer los planes de estudios:
  - Voz: Contar con un Coach para las clases de canto y dicción.
  - Piano: clases de piano (literatura).
  - Cuerdas: Clases de repertorio para orquesta.
  - Viento Madera: Clases de repertorio para orquesta.
  - Latón: Clases de repertorio para orquesta.
  - Música de cámara: un programa funcional y detallado.
  - Orquesta: Conducción para las diferentes secciones.
  - Guitarra: música de cámara con guitarra.
  - Composición: lecturas, presentaciones de conciertos, clases orientadas al desarrollo de la técnica: contrapunto, armonía, análisis, orquestación y música electrónica.

Estudio Cello

Como parte de las peticiones de la ESMDM al equipo de Juilliard, la Violonchelista Claire Bryant, atendió el departamento de Violonchelo de la ESMDM, dio clases magistrales, individuales y abiertas en los diferentes niveles, desde principiantes hasta egresados de la escuela. Trabajó toda la semana en estrecha colaboración con Temenoushka Ostreva coordinadora de la academia de cuerdas de la ESMDM. Al término del trabajo de una semana y considerando que el tiempo con el que contó fue limitado para conocer más sobre otras academias, la Mtra. Bryant opinó que ésta es de las áreas más fuertes de la escuela.

*** Recomendaciones**

- Quedó constancia de la necesidad establecer una comunicación más efectiva entre las diferentes áreas. Es necesario que la administración convoque mensualmente a reuniones para lograr esta comunicación. Otro mecanismo que se puede adoptar es la planeación de conciertos durante todo el año para los docentes, lo que también beneficiaría a toda la comunidad educativa.

- En términos de los métodos de enseñanza para los violonchelistas, un aspecto que podría mejorarse consiste en impulsar a los estudiantes a entender que el proceso creativo requiere de que asuman una autonomía en la toma de decisiones técnicas y musicales. En particular, los estudiantes con mayor edad, deben de tomar una distancia de la técnica básica y hacer más hincapié en conceptos como el fraseo, el contenido emocional y el contraste musical. Este tipo de intercambio de ideas pedagógicas podrían examinarse a través de talleres de capacitación docente.

- Sería óptimo contar con un mayor número de instrumentos para todas las áreas. Sería muy conveniente que El Patronato pudiera donarles tres o cuatro violonchelos que pudieran estar al servicio de los estudiantes que cuentan con bajos recursos.

- Para los estudiantes intermedios y avanzados de Violonchelo sería conveniente incluir en su repertorio, piezas que técnicamente y musicalmente le ayuden a desarrollar aún más sus habilidades: Saint-Saens Concerto, Variaciones Rococó de Tchaikovsky, Concierto Kabalevsky, Haydn Do Mayor, y concierto de Elgar.

- La idea de crear "especialidades", como la de música de concierto, sería una buena oportunidad para apoyar a los estudiantes a presentarse en foros profesionales antes de graduarse de la ESMDM. Se podrían incluir también especialidades en música de cámara, orquesta y educación musical. Hacia el final de los cuatro años de entrenamiento en la escuela, los estudiantes podrían elegir una especialidad en su plan de estudios, esto permitiría al estudiante prepararse de manera más adecuada y tener más éxito al contar con una especialidad.

- Con la posibilidad de ofrecer especialidades a los estudiantes, las academias y la dirección podrían tener mejores elementos para evaluar el progreso o rendimiento de los estudiantes, y encontrar mecanismos que mejoren los indicies de egreso de los estudiantes.

Música de cámara

La ESMDM invitó a Juilliard a conocer el área de Música de Cámara. Bärli Nugent, Vicedecano, Director de Música de Cámara y de capacitación profesional, fue el encargado por parte de Juilliard para atender esta petición. A lo largo de la semana observó las clases, hizo entrevistas y se reunión con estudiantes y docentes del área y trabajo específicamente con los Serguei Trush (música de cámara) y Luís Alfredo Gonzalo (flauta / madera), dio clases magistrales intensivas de música de cámara y de flauta. El maestro Nugent trabajó con 6 de los 7 grupos que maneja el programa de Música de cámara de nivel licenciatura. (24 estudiantes). También trabajó en esta área la maestra Claire Bryant, incluyendo a los estudiantes de violonchelo.

*** Recomendaciones**

- El área de música de cámara requiere de un planteamiento que contemple más personal que pueda apoyar a su crecimiento.
- Esto facilitaría mucho la labor académica y el programa sería más exitoso. Aunado a esto está la inquietud de muchos maestros de participar como instructores de música de cámara. The benefits of this would give their schedules more variety artistically and pedagogically perhaps creating a more satisfied faculty. Además de los beneficios que esta práctica traería a los docentes en términos de sus horarios haciéndolos más ricos tanto creativamente como pedagógicamente, los docentes estarían más satisfechos de su labor en le escuela.
- It would be ideal to also hire a conductor for the orchestra program. Sería ideal que contratar también un coordinador para el programa de orquesta. This person could also serve as an artistic director for the larger orchestral program, and even teach conducting at the conservatory, which could help to build several levels of orchestra. Quien además

podría ser el director artístico en un programa más amplio de orquesta, e incluso dar clases de dirección de orquesta y ayudar a crear niveles en el programa. Atender estos aspectos de música de cámara y de orquesta ayudaría a mantener a los estudiantes los 8 años que tiene de duración este programa.

- Sería muy útil hacer que los estudiantes participen más de los ensambles de música de cámara y orquesta tan pronto como sea posible durante su formación. El equipo de Juilliard observó tocar a un grupo (de cuerdas y vientos) de manera impresionante, pero era evidente que los alumnos más grandes se centraban en forma de tocar como solistas. Se debe de poner más énfasis en los programas en la música de cámara y orquesta para la formación de todos los estudiantes de la ESMDM lo que aumentaría el nivel de ejecución de los alumnos y los prepararía de manera más realista para el mundo profesional al que se enfrentarán una vez que egresen de la escuela.

*** Recomendaciones Generales en Educación**

- Siendo la ESMDM la única escuela en el norte del país que oferta música y danza, sería oportuno buscar un modelo de evaluación flexible y eficaz sobre el plan de estudios general de la ESMDM que optimice los tiempos de revisión y aprobación.

Juilliard | DANCE DRAMA MUSIC

Diagnostic Report ESM

Informe del Diagnóstico: Escuela Superior de Música

El presente informe contiene un resumen de las observaciones realizadas por la Juilliard School durante su visita a la Escuela Superior de Música (ESM) en la Ciudad de México y las recomendaciones respecto de su operación académico-administrativa. El trabajo se realizó en el marco de un Acuerdo de Entendimiento entre Juilliard y CONACULTA, firmado el 2 de enero de 2012.

Del 11 al 14 de junio de 2013 integrantes de la Juilliard School estuvieron en la ESM en una visita exploratoria para recabar información a partir de la observación de clases, entrevistas, reuniones y encuentros con el personal académico y académico administrativo con el objetivo de identificar el estado actual y las prácticas que se realizan en este centro educativo.

* Por aspectos de programación de la ESM, Juillard trabajó en esta escuela un lapso de 4 días.

1 Propósito y Formato de la visita de Investigación

La visita exploratoria se llevó a cabo con los siguientes objetivos:

- Conocer y comprender la filosofía educativa de la institución, su operación administrativa, las estrategias pedagógicas y curriculares generales.
- Valorar el estado actual y las prácticas del ESM con la intención de identificar sus fortalezas y sus áreas de oportunidad.
- Plantear recomendaciones y/o estrategias en términos generales que permitan a largo plazo una reforma congruente con la misión y los objetivos de la Escuela Superior de Música.

El personal de la ESM solicitó que el equipo de Julliard se enfocara en las clases teóricas, el departamento de piano, y su programa de orquesta. Tomando esto en consideración Juillard conformó el siguiente equipo para participar en este proyecto:

- George Stelluto, Director Residente de la Orquesta Juilliard School

Asistió a los ensayos con la Orquesta SSM y trabajó con los profesores de orquesta

- Manuel Sosa, Pre-College Faculty División: Composición y Entrenamiento Auditivo

Trabajo en el área de percusiones, entrenamiento auditivo, solfeo y teoría musical.

- Aaron Wunsch, música de cámara y miembro de la de la Facultad Historia de la Música en Juilliard

Impartió clases de piano, clases magistrales, y Música de Cámara

- Christopher Mossey, Vicepresidente de Iniciativas Globales.

Coordinación del proyecto, incluyendo la selección de los miembros del equipo.

- Rosemary Reyes, Gerente de Iniciativas Globales.

Planificación administrativa y vinculación.

También se contó con la presencia del presidente de Juillard School, Dr. Joseph W. Polisi.

Relación de temas en los que se realizaron "Recomendaciones para la Escuela Superior de Música":

- Misión, Objetivos, Historia
- Recursos y Servicios
- Estructura Institucional y Administrativa
- Proceso de Admisión
- Educación
- Conclusiones

Cada una de las siguientes secciones están acompañadas de una lista de recomendaciones sugeridas específicamente para mejorar estas áreas en particular de la ESM.

2 Misión de la Escuela Superior de Música

Como resultado de la aplicación del cuestionario desarrollado por Juilliard School, la Escuela Superior de Música visualiza como su objetivo fundamental el desarrollo de músicos profesionales que cuenten con la preparación académica sólida en las áreas de composición, dirección de orquesta, interpretación instrumental y canto de la música clásica y el jazz. En términos generales, la Escuela Superior de Música encuentra útil practicar una continua reflexión sobre la relevancia y validez de la educación musical a los aspectos prácticos del arte musical y valorar cómo la música y la cultura juegan un papel integral en una sociedad que está en constante desarrollo.

*** Recomendaciones**

- La Dirección de la escuela desearía que todos los egresados de la Escuela contribuyan siendo miembros activos de la sociedad: el músico como ciudadano. La escuela tiene un proyecto ambicioso que de lograrse podría cambiar la forma en que la sociedad mexicana percibe la profesión musical, al tiempo que permitiría a los músicos ampliar sus opciones en un entorno culturalmente basto.

3 Recursos y Servicios

Infraestructura y Equipamiento

Entre las fortalezas de la ESM se encuentra que cuenta con 2 hermosos y funcionales planteles ubicados en Coyoacán. En general, ambos planteles se encuentran en buenas condiciones tanto en su funcionamiento como en su organización, y por la cercanía entre ellos se hace propicia para la interacción de los estudiantes con una vida estudiantil muy activa. Las instalaciones (incluidos los instrumentos musicalesestán en buen estado, y su mantenimiento es constante.

La Escuela Superior de Música es la única de las tres escuelas superiores de Música del INBAL que tiene 2 planteles. El plantel Fernández Leal (FL), situado en el barrio conocido como La Cochinita, en Coyoacán; lugar con una rica historia cultural.

El plantel del CENART, considerado el plantel principal, está situado en un gran complejo dedicado a la educación artística de calidad que alberga a las escuelas especializadas en cine, música, artes visuales, teatro y danza. El CENART se concluyó en noviembre de 1994 y fue financiado por CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que otorga financiamiento para algunas de las actividades relacionadas con la educación artística que se realizan en el CENART .

*** Recomendaciones**

- De acuerdo al cuestionario presentado por la ESM a Juilliard, se sugieren algunas mejoras en cuanto a la infraestructura de ambos planteles:
  - Dotar de más salones para las Academias
  - Aulas multimedia equipadas para el aprendizaje a distancia,
  - Una biblioteca de música en el campus CENART
  - Mantenimiento y rehabilitación en la cafetería del campus FL
  - Un auditorio al aire libre en el campus FL
  - Traslado de la biblioteca FL a otra sección de la escuela
  - Un aula de informática en el CENART
  - Una residencia o dormitorios para estudiantes y visitantes en el CENART

- El equipamiento de la escuela en cuanto a instrumentos pudiera ser redistribuido lo que mejoraría la funcionalidad de las aulas.
- Hablando específicamente de la biblioteca, es necesario que además de los recursos en línea con los que ya cuenta la escuela, los profesores y alumnos tengan a su alcance acervo de piezas orquestales, mediante nuevas adquisiciones

La escuela se beneficiarían de un espacio de residencia o dormitorios cercanos al campus, ya que los estudiantes de música aprenden y se motivan mutuamente con mayor eficacia cuando están en estrecha proximidad entre sí. También podrían ser menos propensos a abandonar sus estudios si están en mayor contacto con sus compañeros. El campus en el CENART, en particular, tiene la facilidad de albergar dicho espacio de residencia.

4 Estructura Administrativa e Institucional

Funcionamiento

*** Recomendaciones**

- Se requiere de una mejor integración de todos los procesos académicos y académico - administrativos. Esto incluye la capacitación a los administradores para que comprendan claramente los fundamentos de la educación en la Escuela Superior de Música.

- Es necesario el desarrollo de una estrategia más adecuada para monitorear el desempeño docente. Las evaluaciones a los docentes no sucede en la práctica con regularidad y cuando las hay, le falta una adecuada regulación.

- Teniendo en cuenta los recursos disponibles la escuela ha tratado de atraer a más personal de manera voluntaria, y esto ha contribuido en gran medida en beneficio de la Escuela Superior de Música.

- Existen opciones de mejora para que el flujo de la información institucional, como la implementación de un sistema uniforme de seguimiento y gestión con respecto a los dos planteles del ESM. Sería conveniente que tuvieran una vía de comunicación más ágil ya sea a través de correo electrónico o con una base de datos común.

- Sería conveniente hacer una redistribución de funciones y/o de personal asignado por áreas, de tal suerte que no queden áreas desprotegidas.

- El Consejo académico podría desempeñar un papel más activo en la toma de decisiones académico administrativas de la escuela. La creación de una red de padres para el sector infantil y profesional medio podría ser útil para el apoyo de los estudiantes (transporte compartido, trabajo voluntario, las comidas y suministros para los estudiantes de música, etc.)

- Actualmente existe la posibilidad de recibir donaciones en especie para la escuela, pero la ESM debe comenzar a explorar nuevos mecanismos para la obtención de recursos humanos y financieros externos, ya que de lograrse a corto plazo, la implementación de estos mecanismos se apoyaría, por ejemplo, a las academias para recibir una donaciones.

5 Proceso de Admisión

*** Recomendaciones**

- Es conveniente evaluar y reestructurar los procesos mediante los cuales se establece comunicación con los estudiantes activos y los aspirantes; los alumnos de licenciatura podrían sentirse parte de un programa de estudio coherente que les permita transitar por el plan de estudios hasta poder concluir con su egreso a través de la titulación. Con este enfoque, es que deben de replantear los materiales de difusión del proceso de admisión, ya sean impresos o por medios electrónicos. Las reuniones con los aspirantes y alumnos de nuevo ingreso al comienzo del ciclo escolar, son indispensables para informar adecuadamente acerca de los requisitos y motivarlos hacia un objetivo claro que les permita desarrollar un vínculo comunitario. Por otro lado aquellos materiales para ser consultados en línea tanto por aspirantes como por estudiantes podrían estar diseñados de maneras atractivas y claras.
- La ESM no cuenta con un programa de seguimiento de egresados, por lo que los estudiantes regulares no cuentan con un mecanismo sencillo que les permita conectarse

con sus pares que se encuentran profesionalmente activos. El establecimiento de redes en línea proporcionaría una forma económica y eficaz por un lado, para la comunicación con los egresados respecto a la bolsa de trabajo, financiamiento, y por el otro para el seguimiento estadístico de los egresados.

- Por último, la escuela podría identificar y realizar un seguimiento de los de jóvenes egresados que sean capaces de enseñar a los futuros estudiantes de la ESM (algunos de estos maestros también serían egresados de la ESM). Estos docentes formarían parte de una red en la que la ESM podría ofrecer un programa de capacitación docente y una certificación para profesores de iniciación musical (un fin de semana o un curso de 5 días), dirigido por profesores activos de la ESM. Este programa ayudaría a identificar a los posibles candidatos para formar parte de la planta docente de la escuela. También se podría atender la problemática para elevar el nivel de los alumnos de nuevo ingreso.

Educación 6

Orquesta

EL Director Residente de Juillard, George Stelluto, durante su visita, observó y ensayó con los maestros y alumnos del programa de Orquesta de la ESM en todos sus niveles.

*** Recomendaciones**

- Debería de pensarse en un futuro la conformación de una orquesta para el profesional medio y el sector infantil. Su establecimiento impulsaría el programa de dirección orquestal de la ESM.
- Como primera acción, se podría considerar el establecimiento de un plan de estudios que incluya entrenamiento auditivo, adquisición de habilidades de piano, música de cámara, y el estudio contrapunto, que apoyen la creación de una excelente musicalidad en todos sus ejecutantes. Podría realizarse a corto plazo un curso introductorio a la dirección de orquesta para aquellos estudiantes que están en su último ciclo escolar (con los pre-requisitos requeridos), que muestre a los estudiantes como puede llevarse en conjunto, al más alto nivel de ejecución a los músicos bien dirigidos.

• Sería útil que la ESM considerara una reorganización en sus servicios y establecer vínculos más estrechos entre la práctica de la música en el ámbito profesional y la enseñanza de la misma dentro de la escuela.

• La ESM podría trabajar en un programa sólido de dirección de orquesta con los siguientes atributos:

- Contar con un director con experiencia en la formación y el desarrollo artístico de los músicos de nivel superior.
- Objetivos académicos para el desarrollo de habilidades a través de la academia de orquesta, profesores invitados y clases magistrales.
- Programa académico administrativo para otorgar los requerimientos de la orquesta así como para la licenciatura y las necesidades de entrenamiento del plan de estudios en general.

- Atender los ensayos.
- Altos estándares y prácticas exitosas, que refuerzan los objetivos del programa.
- Apoyos de Financiamiento con becas para los estudiantes que participan en la orquesta
- Un plan de estudios general que incluya entrenamiento auditivo, habilidades de piano, música de cámara y el estudio de contrapunto, que preparen musicalmente a los ejecutantes.

Entrenamiento auditivo y Solfeo

Manuel Sosa, miembro de la facultad en Juilliard observó las clases de teoría, composición, entrenamiento auditivo y solfeo en la ESM.

*** Recomendaciones**

- Sería conveniente fortalecer el área o departamento específico para el entrenamiento auditivo, con metas y objetivos donde también se incluya la contratación de un coordinador de área .

- Los siguientes aspectos deberían ser considerados en las clases de solfeo y entrenamiento auditivo:
  - Audición armónica y sentimiento
  - Teclado armonía
  - Tutorías

- Sería oportuno que en un mediano plazo se pudieran incluir las materias de solfeo, entrenamiento auditivo y de la improvisación.

Piano

Aaron Wunsch, miembro de la facultad de Juilliard, en su visita de exploración a la ESM trabajó con los docentes de la academia de piano y música de cámara y dio clases de piano a estudiantes de todos los niveles.

*** Recomendaciones:**

• Sería conveniente desarrollar un protocolo que pueda abatir las deficiencias de los estudiantes. Los estudiantes de los niveles básicos e intermedio muchas veces retrasan su aprendizaje ya que ingresan con un nivel muy bajo o sin previos conocimientos musicales, por lo que deberían de poder tener clases adicionales que los regularicen. Esta acción requiere la implementación de recursos tanto de la escuela (espacios, recursos para maestros) como de los estudiantes (tiempo extra, dinero extra). Este programa puede estar limitado a aquellos estudiantes sobresalientes e incluir el desarrollo de un curso intensivo (2-3 veces por semana). Sería necesario plantear también clases adicionales de piano (dos veces por semana).