

Jazz y manglares en Nayarit: Ecopedagogía musical para el cambio social

*Irma Susana Carbajal Vaca
José Marcos Partida Valdivia
Sheila Daniela Aldrete Alvarado*

*Árbol y hombre quedarán dormidos
esperando otra era y otro cosmos,
o alguna eternidad bajo las ramas.
(Esmeralda Loyden, 2009)*

Introducción

Este capítulo es resultado del diálogo entre tres profesores en cuyos mundos confluyen la música y la investigación. El 10 de marzo de 2023 durante el *Tercer simposio de colaboradores: Diálogos entre compositores* se presentaron propuestas de diversos géneros, entre ellas, una en estilo de jazz de dos profesores nayaritas que le cantan al ‘mangle’; un árbol que, más que apreciarse en solitario, se reconoce en comunidad con el nombre

de ‘manglar’. En este rico y productivo ecosistema cohabitan flora y fauna que dependen de la salud de los mangles para su subsistencia, de ahí el interés de los compositores en promover su cuidado a través de la música. Como se expuso en el primer capítulo, el sustento teórico-metodológico se sitúa en la ecopedagogía, terreno desde el cual es posible diseñar acciones que propicien el cambio social. Desde la postura socioecológica, se acepta que el bienestar no depende únicamente de los bienes materiales, sino de *bienes relacionales* como el amor, la amistad, la salud, la educación, la participación democrática y el tiempo (Ramírez-Gallegos, 2012), atesorados por los líderes comunitarios para promover conductas de responsabilidad sobre el medio ambiente (Zimmermann, 2005). Mediante la técnica de grupo de enfoque, al término de cada una de las sesiones se desarrolló un diálogo hermenéutico (Gadamer, 1999) que permitió conocer el horizonte de los participantes, mismo que se amplió durante el proceso de escritura en coautoría. Primeramente, se expone una breve descripción de la situación de los manglares en Nayarit. Se continúa con una comprensión sobre el jazz como una forma de expresión híbrida fuertemente cultivada en Latinoamérica, la cual trascendió su origen estadounidense (Delannoy, 2012), para convertirse en promotora de valores universales (UNESCO, 2011). Se prosigue con el relato y análisis del proceso creativo de los compositores emanado del diálogo hermenéutico. Se documentan las intencionalidades pedagógicas y ambientales, y se cierra con un apartado de reflexiones.

El manglar: un bosque en aguas salobres en peligro de desaparecer

Los manglares de México, donde crecen las cuatro especies más comunes –rojo, blanco, prieto y botoncillo–, conforman el 6 % de los existentes en el mundo (CONABIO, 2021). Se desarrollan en los humedales de los 17 estados de la República mexicana que tienen litoral: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A excepción de Colima y Guerrero, todos los estados disponen de protección federal o estatal; sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios que representan estos árboles que llegan a medir hasta 30 metros de altura, di-

versas intervenciones humanas –como la sobreexplotación, las actividades de minería, la instalación de granjas y estanques camaroneros, los desarrollos turísticos, los desechos industriales y agrícolas, los derrames de petróleo, la modificación de uso de suelo por cambios hidrológicos y la tala clandestina– los han puesto en peligro de desaparecer (Rodríguez-Zúñiga *et al.*, 2013; CONABIO, 2015; Moreno-Casasola e Infante-Mata, 2016).

El mangle es un árbol característico de humedales costeros de zonas tropicales, de bosques inundables. [...] Forman ecosistemas que pasan gran parte del año inundados por agua salina, ya que están asociados a las mareas y se clasifican como humedales estuarinos. Los distintos tipos de mangles forman el ecosistema de manglar; [...] es un bosque que mantiene las hojas todo el año, denso, compuesto por un pequeño grupo de especies de árboles (mangles) que marcan la transición entre el mar y la tierra. (Moreno-Casasola e Infante-Mata, 2016: 33)

Imagen 1. Manglar, San Blas, Nayarit. Foto: Christian García Ruano, 2021.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 26 de julio como el Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar (SEMARNAT, 2018). En 2022, la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, señaló que los manglares conforman un universo frágil y un refugio de vida que debemos proteger, ya que nuestras vidas dependen de estos ecosistemas; anunció la puesta en marcha de un proyecto de restauración para América Latina que, además de las oportunidades económicas, permitiría compartir conocimientos entre poblaciones locales y la comunidad científica:

Más allá de la protección y la restauración, lo que necesitamos es una toma de conciencia a gran escala. Para ello es necesario educar y sensibilizar, no sólo en las escuelas, sino en todos los lugares donde sea posible [...], porque también mostrando y explicando los misterios de los manglares podremos preservarlos de forma sostenible. El objetivo de este día es que todos los agentes de nuestras sociedades tomen conciencia del valor y la belleza, pero también de la vulnerabilidad de los ecosistemas de manglares y se comprometan a protegerlos. (UNESCO, 2022)

Por la importancia que tiene el cuidado de los manglares para contrarrestar el cambio climático, en México ya se han tomado medidas para su restauración (SEMARNAT, 2020). En el inventario de 2010, Nayarit albergaba el 8.7 % de la superficie nacional de manglares (Moreno-Casasola e Infante-Mata, 2016) y el mapa de monitoreo del CONABIO (2021) reportó una recuperación de casi 130 mil hectáreas entre 2015 y 2020. Publicaciones recientes en las redes sociales de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (Luna-Hernández, 2023) –uno de los humedales más importantes al noroeste del estado (CONANP, 2017)– muestran ya la recuperación de fauna; sin embargo, aún se denuncian prácticas de los desarrolladores inmobiliarios (Santos, 2019) que ponen en riesgo este ecosistema, por lo que aún hace falta socializar conocimiento para proteger, además de los árboles, insectos, reptiles y mamíferos que cohabitan en este espacio (ver Moreno-Casasola e Infante-Mata, 2016).

El jazz como expresión musical en Latinoamérica

Se reconoce la ciudad estadounidense de Nueva Orleans como la cuna del jazz (Delannoy, 2012); un género cuyos antecedentes son complejos. En sus diferentes etapas, el jazz ha ido integrando innovaciones estilísticas que, hasta nuestros días, continúa en constante transformación (Gioia, 2011). A pesar de tener un siglo de existencia, en la década de 1980 se consideraba que el jazz seguía en busca de un hogar propio; la precariedad de los jazzistas para continuar su actividad musical en los Estados Unidos por tener que sortear problemáticas como el racismo, propició la migración hacia Europa. En ese tiempo se reclamaba un cambio de actitud en el público para su supervivencia (Aronson, 1982); sin embargo, esta situación parece haber dado un vuelco importante en los últimos años. Hace poco más de una década que la UNESCO (2011) reconoció el 30 de abril como día internacional del jazz, asumiendo que esta forma de expresión fomenta valores universales como la participación intercultural, la empatía, la solidaridad, la tolerancia, entre otros asociados a una cultura para la paz. Trabajos de investigación realizados recientemente en México muestran el interés de los músicos mexicanos por comprender el fenómeno de la música de jazz (Cortés-Peyron, 2019; Tiscareño-Talavera, 2020; Gim-Olivas, 2021).

Desde el punto de vista musicológico, el jazz se caracteriza por sus diferentes progresiones armónicas y melódicas que, de acuerdo con Cabrelles-Sagredo (2016), varían según el estilo o subgénero que se adopte: *blues*, *ragtime*, *New Orleans*, *dixieland*, jazz de Chicago y Nueva York, *swing*, *bebop*, *cool* y *hard bop*, *free jazz*, jazz fusión o jazz contemporáneo.

El elemento fundamental en común es la improvisación o el *jam*¹, que involucra una serie de intercambios entre los músicos que interpretan una pieza, pero siempre tomando como punto de referencia uno o varios temas acordados. El panorama de estilos de jazz es tan complejo que en ocasiones resulta desconcertante para los oyentes poco habituados a este tipo de música (Gioia, 2016), de ahí quizá la dificultad señalada por Aronson (1982) para su consolidación.

1 Las *jam sessions* es la "actuación espontánea de un grupo de músicos de jazz para su propio solaz y disfrute" (Aronson, 1982: 664).

En la época actual el jazz es una expresión artístico-musical con gran aceptación internacional. Para Luc Delannoy, músico, investigador, filósofo y escritor belga con gran presencia en México, el universo del jazz es global. Describe el *jazz latino* como “una tentativa para relacionar de forma dinámica diversidades musicales, con base en sus similitudes y sin pretender marcar fronteras claras ni objetivas” (Delannoy, 2012: 40), porque es una actividad que involucra distintos procesos de encarnación del arte que van forjando y transformando la personalidad de cada músico a través de cambios que ocurren con el tiempo, de ahí que las fronteras sean móviles. Delannoy afirma que “somos cuerpos culturales en construcción” (p. 56) y el jazz latino forma un tercer cuerpo que se erige por la capacidad de escuchar al otro; y, aunque no se ha escapado de la dinámica mercantilista, en el jazz aún se reconocen valores humanistas que conforman “un tejido que se hila primero entre los músicos y su comunidad, luego entre los músicos y entre los músicos y públicos. Un cuerpo invisible, pero que percibimos, vivimos y hacia el cual orientamos nuestra sensibilidad y nuestros movimientos” (p. 67).

Los orígenes del *jazz mexicano*, como lo denomina Eugenio Toussaint (1954-²), se remontan a la década de 1920 y, por el mestizaje característico del país, es un *jazz híbrido*. Para el pianista y compositor Héctor Infanzón, esta característica de hibridación del jazz en México es la que permite reflejar la cultura de su contexto (Delannoy, 2012), como lo evidencia su obra “De a diez varos”³, en la que improvisa sobre el paisaje sonoro de la Ciudad de México. De este modo, cada compositor de jazz elige elementos de su contexto para que su audiencia pueda dar sentido a su propuesta.

Procesos creativos: música, investigación y aprendizaje autodidacta

La canción “Mangle” que se expone en este documento fue compuesta en coautoría por un compositor que creó la música y una compositora que creó la letra. Además de compartir sus vidas como pareja, comparten su pasión

2 Sitio web de Eugenio Toussaint: <https://www.eugeniotoussaint.com/index.php>

3 Soundcloud, Héctor Infanzón. https://soundcloud.com/user-344870351/de-a-diez-varos-1?si=70f3913e1ff3413dabc0082381f0558e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

por la música, por la docencia y por la naturaleza. Desde hace 13 años el compositor se ha interesado por la educación en la infancia temprana. Considera que casi toda su carrera la ha dirigido hacia el público infantil, una decisión que no ha sido fortuita, sino “una plena convicción”, lo que se evidencia en las composiciones que utiliza en su práctica pedagógica. Para este docente, la música es una fuerte herramienta para incentivar y motivar: “Frecuentemente mis actividades docentes han estado orientadas a clases especiales como computación o pequeños talleres de música de verano. Parte de estas actividades han involucrado hacer canciones para niños, algunas se encuentran grabadas y otras no” (Compositor).

Una de las canciones que compuso con propósitos educativos para el tercer grado de primaria es “Mi Estado”⁴, la cual utilizó en la asignatura “La entidad donde vivo (Nayarit)”⁵ en el Colegio Cervantes, Tepic, en el ciclo escolar 2016-2017. Entre las temáticas de estos textos se encuentran las “Afectaciones al medio ambiente” y “Pequeñas acciones, grandes cambios” (*Nayarit. La entidad donde vivo*, 2020: 82-83).

Una característica que se reconoce en este compositor es su flexibilidad. Ha ejercido la docencia desde el jardín de niños hasta el nivel universitario, pero ha sido fiel a su interés por las infancias. Sus trabajos de investigación más recientes los ha dedicado a comprender el papel del juego en el desarrollo de los niños (Partida-Valdivia, 2022).

[...] transité de la formación en psicología de licenciatura hacia la formación en educación en el posgrado. Me ha interesado siempre la faceta de preescolar, yo lo adjudico a que [...] en el jardín de niños en el que cursé este nivel había una cierta deficiencia en la calidad de atención educativa. También porque tengo un fuerte interés en comprender cómo aprendemos y dominamos el mundo desde las primeras etapas de nuestra vida. (Compositor)

El compositor ha realizado diversas actividades musicales con su compañera de vida. Durante algún tiempo se dedicaron a la amenización de eventos sociales, lo que ya no realizan frecuentemente porque él ha dedicado tiempo

4 Letra de María de los Ángeles Carrillo Rincón, disponible en: <https://youtu.be/hNV0l1woJDw>

5 Se dispone de un libro para cada uno de las 32 entidades federativas del país.

a su desarrollo académico y ella al desarrollo de su técnica vocal y compositiva. Desde hace siete años la compositora comenzó a realizar obras propias y a actuar como solista, lo que le permitió desarrollar proyectos propios en los que la apoya su compañero. El compositor relata que su colaboración ha sido principalmente con los arreglos y fue a partir de sus primeras experiencias en agrupaciones con dos guitarras que comenzó a pensar armónicamente para acoplar los instrumentos.

[...] después de dejar el “hueso”⁶, nos dedicamos a colaborar en su proyecto que incorpora diferentes géneros como la trova, el folk, el rock, entre otros géneros basados en la esencia de cantautora. Considero que mutuamente hemos aprendido uno del otro, porque a pesar de no ser músicos formados en ambientes formales, hemos compartido experiencias diferentes que creo que han enriquecido nuestra musicalidad. El proyecto de solista de ella consiste en un formato acústico, en donde yo toco el cajón flamenco. En el formato de banda completa, toco la guitarra eléctrica. (Compositor)

Es evidente que la música ha sido también un pilar fundamental en la práctica docente de la compositora. La pieza “La sílaba tónica”⁷ la compuso también para niños de tercer grado de primaria del Colegio Ciencias y Letras de Tepic, como un proyecto escolar que realizó en colaboración con sus alumnos en la asignatura de español en 2017.

El compositor se describe a sí mismo como un músico autodidacta. Aprendió a tocar la guitarra aproximadamente a los 18 años observando videos –en un inicio en formato vhs (Video Home System), el cual dominó el mercado durante los últimos cuarenta años del siglo xx (Britannica, 2020)– y, posteriormente, consultando páginas en internet. Recuerda en especial un sitio que aún está activo titulado “Rock & Roll para Muñones”⁸, cuyo responsable es Luis Ángel Rico Tejedor de España. En la actualidad, el Internet ofrece una amplia gama de posibilidades que facilitan el aprendizaje autodidacta, por lo que el compositor continúa consultando videos en la red, incluso recomien-

6 Expresión coloquial que utilizan los músicos en México para referirse a las actividades de animación remuneradas en eventos sociales.

7 Disponible en: <https://youtu.be/SareDGfcki8>

8 <https://www.rockandrollparamunones.com/>

da un canal en *YouTube*, conducido por Adam Neely⁹, y el canal de Jerónimo de Carmen “Tres técnicas básicas para aprender guitarra flamenca”, un estilo que ha sido del interés del compositor desde hace varios años, el cual, por ser propio de una región de España, difícilmente podría estudiarse de manera formal en México.

Además de las consultas en línea, que satisficieron algunos de sus intereses musicales, el compositor también comenzó a participar con otros músicos en diversas agrupaciones de Nayarit. Algunas de ellas: “Domani” (2010-2012) en la que principalmente se realizaban adaptaciones de música popular al estilo de *rocksteady*¹⁰, aunque, en algunas ocasiones, también se compusieron canciones originales no grabadas; “La burundanga”¹¹ (2011-2017) agrupación que aún está activa, que cultiva el género *ska fusión*¹² con composiciones propias; “Los Huizapoles”¹³ (2018-2020) agrupación en la que se interpretaba música de su autoría en estilo de rock alternativo.

[...] formé una agrupación de rock con mi pareja; ese proyecto duró aproximadamente dos años, pero en él estuve con músicos más cercanos a mi grado de experiencias con la música, también aprendí bastante de cómo coordinar y organizar diferentes aspectos de la banda: procesos compositivos, grabaciones, gestiones de recursos, organización de eventos o filmación de videos. [...] Comencé junto con mi pareja a tocar música para eventos sociales, en lo que se le conoce en la jerga musical como *hueso*, tocando la guitarra y el cajón flamenco, este último porque me pareció apropiado armónicamente para el formato de dueto que conformábamos. Esta experiencia fue significativa y aprendí bastante en diferentes aspectos, es otro mundo al hacer música y de comprenderla. Aunque nunca me he sentido cómodo tocando *covers*, me mantuve tocando ininterrumpidamente cerca de 7 años. Esta experiencia con el cajón flamenco

9 https://www.youtube.com/watch?v=lz3WR-F_pnM&t=13s

10 Género jamaicano precursor del reggae: Rocksteady! (Volume 1) The Roots of Reggae - Jamaican Music Compilation. <https://www.youtube.com/watch?v=0HrHuLa7y1E>

11 <https://www.youtube.com/channel/UCAnOwvZrIOM1a9b1gdGikdw>

12 Género popularizado durante las décadas de 1950 y 1960, precursor del Rocksteady, el cual fusiona ritmos afroamericanos y caribeños. <https://www.youtube.com/watch?v=HIYQE24XP9w&list=PL29B72064F1448B01>

13 <https://www.youtube.com/@loshuizapolesmx2924>

me ha valido a mejorar mi desarrollo rítmico y a identificar otras áreas que creo que puedo desarrollar como músico. (Compositor)

De manera paralela a otras actividades musicales, desde 2019 el compositor trabaja en el proyecto “Preludio menor”¹⁴, el cual consiste en la realización de adaptaciones de música del periodo barroco en estilo *punk*. En estas adaptaciones ha influido la concepción musical del jazz, ya que han propiciado momentos de improvisación en la interpretación; la participación en grupos de rock fue un incentivo para observar atentamente a sus guitarristas favoritos y experimentar, por sí mismo, distintas maneras que le ayudaron a cultivar su técnica.

[...] ha servido como laboratorio de experimentación sonora, para mantener mi práctica en el instrumento. [...] Este proyecto me ha acercado de manera más concreta a la notación musical y a la teoría musical de forma muy poco ortodoxa. En este proyecto recupero las partituras de la obra de Vivaldi y las adapto a música instrumental de punk-rock. Trato de combinar dos mundos o culturas musicales que pueden aparentar un antagonismo, pero creo que combinadas generan una sonoridad muy interesante que siempre busqué como músico; esto ciertamente ha sido un reflejo de lo que asumo es una parte de mi madurez musical. (Compositor)

Estas estrategias empleadas para formarse como músico se reconocen como prácticas de la educación informal; un espacio que, aunque carece de sistematicidad, ofrece la ventaja de responder con mayor rapidez a problemáticas inmediatas que la educación formal institucionalizada, la cual requiere procesos de validación y administrativos que retrasan la actualización curricular (Carbajal-Vaca y Tiscareño-Talavera, 2022).

[...] Comencé tocando *rocksteady*, que es un género jamaicano emparentado con el *Ska* que es más lento en el tempo. Posteriormente suplí a un guitarrista de una banda de ska-fusión que ya tenía trayectoria en Nayarit como parte de la escena rockera. A partir de ahí me integré como segunda guitarra y eventualmente esto me llevó a involucrarme de lleno y tratar de profesionalizar lo

14 Escuchar programa Ventana al Sonido 9x26 – “Punk con Preludio Menor” <https://radio.uaa.mx/show/ventana-al-sonido/>

que hacía, aunque nunca lo hice en ambientes formales. Formé parte de esta banda por aproximadamente 8 años y aprendí bastante porque los músicos tenían mucha mayor experiencia que yo. (Compositor)

Una de las herramientas para acceder al aprendizaje de la guitarra en el ámbito de la música popular ha sido la tablatura: sistema gráfico para representar las cuerdas, los trastes del instrumento y el lugar donde deben colocarse los dedos (Gerou y Lusk, 1996). El compositor señaló que también utilizó este sistema para aprender música clásica que estaba disponible en sitios como *Ultimate Guitar*¹⁵, *GTP Tabs*¹⁶. Así conoció los Valses venezolanos No. 2 (Andreina) y No. 3 (Natalia) del compositor venezolano Antonio Lauro¹⁷, los cuales logró dominar; y una de las danzas de la Partita para violín No. 1 en Si menor de Johann Sebastian Bach¹⁸ en adaptación para guitarra que comenzó a estudiar, aunque no la concluyó¹⁹.

Esta música normalmente es de acceso libre y puede ser descargada y abierta en programas especializados de notación musical para guitarra, como *Guitar Pro* y *Power Tab*. Este acercamiento a las plataformas en línea ha sido una rica fuente de aprendizaje, ya que mucha de esta información no se socializa en las academias de música. Las nuevas opciones, como *YouTube* y otras redes sociales siguen siendo para él una oportunidad para su aprendizaje porque se ha integrado a cursos de teoría musical y foros de investigación en donde reconoce teóricamente lo que ejecuta de manera natural. En su relato se aprecia que se ha ido apropiando de nociones teórico-musicales que ya utiliza para explicar lo que logró de manera empírica; considera que la etapa de aprendizaje que ha emprendido recientemente en producción musical, también de manera autodidacta, le ha permitido mejorar la calidad de sus proyectos musicales y acrecentar su comprensión sobre la notación musical y armonía.

Recientemente he aprendido bastante tratando de entender lo que toco, lo que improviso o lo que veo que tocan otros músicos, así como continuar aprendiendo de los diferentes músicos que conozco, independientemente si son o

15 <https://www.ultimate-guitar.com/>

16 <http://gtptabs.com/>

17 Guitarra: Ana Vidovic. <https://www.youtube.com/watch?v=MNNbFkb0gBk>

18 bwv 1002, tempo di bourrée. Violín: Itzhak Perlman. <https://www.youtube.com/watch?v=tuTtTGga1Hg>

19 Guitarra: Mario Zedog. <https://www.youtube.com/watch?v=f0p-1Wk6Ojs>

no instrumentistas de guitarra [...] he comprendido denominaciones teóricas de algunos aspectos que me doy cuenta de que soy capaz de ejecutar. Desde que comencé a participar en agrupaciones de rock, he adquirido un hábito de practicar a diario diferentes temas sobre ritmo, armonía, melodía y técnica, específicamente en la guitarra. (Compositor)

Intencionalidades pedagógicas y ambientales

Es importante comprender que componer en coautoría o colaborar en proyectos artísticos, desde el punto de vista fenomenológico, implica asumir actos de conciencia creadora entrelazados. En este esfuerzo se encuentran dos seres que codifican el mundo de manera distinta (Lotman, 1996) pero que comparten una intencionalidad. Para el compositor de “Mangle”, la práctica y la experiencia le han permitido alcanzar cierta madurez musical y es evidente que tiene presente el respeto por el mundo del otro sujeto con quien interactúa:

[...] pensar cómo puedo aportar con arreglos sin intervenir en la propuesta de cada instrumento, tratando de mantener un equilibrio y con lo que requiere cada composición en función de que se trata de un proyecto en formato musical de una solista. (Compositor)

Los motivos por los cuales el compositor decidió participar en este proyecto de investigación dedicado a los árboles se relacionan con tres de sus intereses personales. El primero, por la actividad artística musical que ha desarrollado en el estado de Nayarit en diferentes agrupaciones de rock y otros géneros de música popular. El segundo se relaciona con su experiencia profesional como educador en diferentes niveles del sistema básico de educación pública, en donde ha compuesto, grabado y arreglado canciones para niños. Y el tercero responde a sus actividades académicas en educación musical en la infancia. Como investigador, ha presentado su trabajo en distintas ocasiones en los eventos organizados por el cuerpo académico UAA-CA-117, Educación y conocimiento de la música, con el que colabora de manera sostenida desde hace ya varios años.

Por su parte, la compositora refiere haberse sentido motivada por la idea de crear una vez más una canción con propósitos educativos: “Me encanta

componer, me gusta mucho componer canciones, me gusta la parte educativa que conlleva el proyecto” (Compositora).

La temática de los árboles fue un aspecto relevante, ya que le interesa la naturaleza y la manera como los seres humanos nos conectamos con ella; un interés que ya estaba presente en su producción discográfica más reciente²⁰. Lo que llamó su atención fue que en esta ocasión se trataba de componer de una manera diferente a lo que ella normalmente realiza; había una investigación previa sobre el mangle por parte del coautor y datos biológicos sobre los que se fue ajustando la melodía.

La letra de la canción se basó principalmente en la búsqueda en diferentes fuentes de información científica sobre las funciones biológicas del manglar. Se habla sobre el papel que cumplen los manglares como otras especies vegetales en la absorción de dióxido de carbono, ante las situaciones climáticas provocadas por los huracanes.

Nuestra cercanía con las playas de Nayarit fue una de las razones principales para pensar en el Mangle como el tema de la composición. Por mi experiencia de trabajo con niños, sé que a los niños les interesan las especies animales, por ello consideré que la especie del mangle, al estar asociada al ecosistema de especies de animales como el jaguar, cocodrilos y aves, sería apropiado incorporar a estos como personajes dentro de la pieza musical. (Compositor).

Se menciona cómo el mangle cumple una función como filtro de aguas de arroyos y ríos aldeaños donde se encuentra la especie. Además, se introdujeron personajes de animales frecuentemente asociados a esta especie vegetal, como el cocodrilo, que es muy común observar en algunas de las playas donde crece el mangle en las costas de Nayarit. Se han documentado avistamientos de jaguar en las marismas, sin olvidar la amplia diversidad de aves silvestres. Los tres pajaritos que se mencionan en un segmento de la letra, además de relacionarlos con el mangle, son una alusión o tributo a la canción *Three Little Birds* de Bob Marley & The Wailers²¹, tema que fue incluido en el álbum *Exodus* de 1977: “Desde mi punto de vista expresa musicalmente un mensaje de

20 Escuchar programa Ventana al Sonido 9x27 “Procesos de Composición con Shey Aldrete” <https://radio.uaa.mx/show/ventana-al-sonido/>

21 Bob Marley - Three Little Birds (Official Music Video). <https://www.youtube.com/watch?v=lmr4344uZ3g&t=8s>

optimismo y alegría que encaja bien para dirigirse a la infancia. De hecho, en el video oficial de esta canción aparecen dibujos animados que interactúan con una niña” (Compositor).

El compositor comenzó a interesarse por el jazz poco tiempo después de que comenzara a aprender a tocar la guitarra:

[...] principalmente me deslumbró en ese entonces la velocidad con que tocaban los músicos de jazz [...], deseaba desarrollar mucha velocidad en la ejecución de la guitarra, intentaba aprender mediante la búsqueda de recursos disponibles en internet, pero mucho de ello no lo comprendía por completo. A pesar de que no lo comprendía, el interés por entender y practicar jazz nunca dejó de estar presente en mí; [...] con la acumulación de conocimientos que he logrado de manera autodidacta y con el acompañamiento de músicos de mayor experiencia he podido comprender a grandes rasgos la propuesta musical del jazz en términos melódicos y armónicos. Esto me ha permitido entender la importancia de pensar en colectivo a la hora de tocar música con otros, más que en sobresalir mediante una técnica veloz de interpretación. (Compositor)

El compositor refiere que esta forma musical le ofrece un punto intermedio entre la tradición musical clásica y la música popular. En el jazz ha encontrado un recurso para continuar estudiando y aprender formas melódicas y armónicas que le han permitido mejorar su técnica de ejecución. Comenta que su rutina de práctica se centra en la improvisación sobre pistas de acompañamiento disponibles en *YouTube* de diferentes tipos de jazz²² –latino, swing, gypsy jazz, entre otros–, lo cual realiza paralelamente con su trabajo como compositor de música para niños de otros géneros.

Desde mi bagaje como educador, pensé que, así como existe en ocasiones en la educación un adultocentrismo –del que habla Montessori–, también parece existir algo similar en la música compuesta para niños. Se piensa la música para niños desde el punto de vista adulto, o bien, en ocasiones, que la música

22 Videos recomendados:

Muñoz, C. (19/07/2021). ¿Qué es el jazz? *La cata musical*. <https://www.youtube.com/watch?v=4xDvTZPYqZQ&list=RDLVfcGfu3-i8ok&index=2>

La historia del jazz (completa). (30/04/2018). *Music for Freedom*. <https://www.youtube.com/watch?v=xDi1vIEMV4w&list=RDLVfcGfu3-i8ok&index=3>

ca debe ser muy sencilla. La música de jazz [...] combina la complejidad y la sencillez; un ejemplo de esto es la estructura del *vamp*²³. En algunas formas de jazz se puede generar una infinidad de improvisaciones sobre pocos acordes que se repiten una y otra vez. Consideré que artísticamente hacer música de jazz para niños permitiría transmitir la idea de la niñez como algo complejo, principalmente al adulto, quien no se encuentra exento de escuchar la composición. Pensé que para los niños la composición en música de jazz sería una manera atractiva de enriquecer lo que Murray Schaffer denomina su paisaje sonoro²⁴. (Compositor)

Reflexiones

La escritura de artículos en coautoría ha permitido comprender con mayor profundidad el proceso creativo de los compositores y las intencionalidades que emergen de sus propios procesos de formación, por lo que se aprecia esta acción como una herramienta metodológica adecuada para el cumplimiento del objetivo general de investigación. En este sentido, hemos identificado que con este procedimiento metodológico gadameriano se logró una introspección personal muy particular; los ámbitos que se intersectan son, por un lado, la investigación académica y, por otro, la experiencia de los autores en la práctica musical.

Esta interacción ha contribuido a reflexionar sobre el proceso de construcción de conocimiento y la comprensión del fenómeno al que nos acercamos como investigadores de la música. Al mismo tiempo, ha requerido un esfuerzo para comprender teóricamente la acción compositiva personal que emerge aquí en relación con otro sujeto, con lo cual se confirma la noción de “cuerpos culturales en construcción” que ha enfatizado Delannoy como una característica del jazz latino.

Esto sugiere la necesidad de seguir explorando las implicaciones epistemológicas que la hermenéutica provee como enfoque de investigación; una hermenéutica que no se limita a la interpretación de textos, sino, como lo sos-

23 En el diccionario de jazz del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad de Columbia se define como una progresión de acordes o figuras rítmicas que conduce o sale de una melodía o composición. <https://cnmtl.columbia.edu/projects/jazzglossary/v/vamp.html>

24 Ver: Conferencia magistral Murray Shaffer. (2014). *Centro Nacional de las Artes*. México: Secretaría de Cultura. <https://interfaz.cenart.gob.mx/video/conferencia-magistral-murray-schafer-paisaje-sonoro/>

tiene Gadamer, amplía horizontes a través del diálogo que, en el estudio de fenómenos musicales, no ocurre únicamente en la dimensión verbal, sino que involucra una gama de signos de diferente naturaleza. En el acto de ‘escuchar al otro’, verbal y musicalmente, están implicadas creencias, conocimientos e intencionalidades particulares que no son traslúcidas.

Se reconoce que esta forma de analizar hermenéuticamente el proceso compositivo, la cual ha sido implementada por la responsable del proyecto con otros compositores participantes, es viable para el análisis de trayectorias formativas y procesos creativos de nivel superior y posgrado, no únicamente musicales.

Consideramos que el análisis del proceso compositivo de “Mangle” ha permitido explorar, a la par, el potencial del jazz para la educación en la infancia. Se aspira a que los elementos de improvisación, que son característicos de este tipo de expresión musical, sean implementados de distintas maneras por los profesores, de modo que, en preescolar y primaria se permita la expresión libre mediante distintos instrumentos musicales que estén disponibles.

En “Mangle” se incluyó la emisión sonora de un *kazoo* de construcción casera, el cual puede ser aprovechado por el educador musical para implementar otras actividades previas a la escucha, como el reuso de materiales que están disponibles en casa. Es deseable explorar la práctica de reusar materiales considerados ‘basura’ en la elaboración de cotidiáfonos; acción estrechamente relacionada con la conservación del medio ambiente.

La producción musical lograda en este libro de acceso abierto evidencia de forma fehaciente, una vertiente de producción académica que debiera ser cultivada y sostenida en programas de educación musical de nivel superior en todo el país. Los reclamos de los padres de familia por el tipo de música que se socializa en las escuelas probablemente deriven de la carencia de propuestas actuales al alcance de los profesores. Internet y los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión nos llevan la delantera con propuestas que son calificadas por los docentes como inadecuadas para los fines educativos que se han propuesto; sin embargo, es posible recuperar terreno generando espacios de educación informal en redes sociales, como lo evidencia el proceso autodidacta, relatado de propia voz del compositor de “Mangle”.

La investigación “Así cantan los árboles de mi región: Voces de esperanza para México” abre una vía de transferencia de conocimiento inmediato que esperamos tenga impacto social al vincularse a la asignatura ‘La entidad donde vivo’, del plan y programa de estudios de tercer grado de primaria vigente en México.

Disponemos de más de una veintena de composiciones donadas, cuyos procesos creativos pueden ser estudiados de manera similar al que se presenta en este capítulo. Este tratamiento ratifica la conveniencia de realizar ciencia de incidencia en la investigación de la educación musical y nos invita a reflexionar sobre los retos que conlleva establecer una relación sana entre los centros de investigación y las instituciones que podrán aplicar los resultados para resolver problemáticas sociales urgentes en beneficio de nuestras comunidades.

En este caso, hemos asumido el reto de apoyar a los profesores de educación básica con materiales que motiven a la reflexión sobre la importancia de la conservación y protección del ambiente, a través de las asignaturas artísticas. Los retos en materia de educación ambiental y educación artística han sido documentados ampliamente; sin embargo, parece ser que, como materias aisladas ‘disciplinares’, no han logrado el impacto necesario. Sabemos que cuidar el ecosistema es la única manera de garantizar nuestra subsistencia, por lo que estamos convencidos de que la labor participativa entre músicos e investigadores de distintas disciplinas, que ya hemos logrado durante este proceso de investigación, así como las acciones de liderazgo que ejercerán los profesores en las aulas en las escuelas primarias, son posibilidades reales para lograr el cambio social que frenará los daños ambientales que son consecuencia de una cosmovisión individualista impuesta a nuestros contextos latinoamericanos.

Consideramos que “Mangle”, más allá de una experiencia estética, nos invita a pensar en que la supervivencia de este árbol depende de su permanencia en comunidad como manglar. “Mangle”, como expresión artística, ilustra metafóricamente la urgente necesidad que tenemos como seres humanos de abandonar el individualismo impuesto y pensar en colectivo para vivir en comunidad y asumir una cultura del cuidado mutuo.

Las aparentes tensiones entre las ciencias duras, las tecnologías, las artes y las ciencias sociales se ven diluidas cuando, juntos, atendemos problemáticas que nos afectan a todos, como la preservación de ecosistemas, el cambio climático, el acceso a la educación integral o el derecho a la inclusión, mediante valores que contribuyan a ampliar la gama de acciones que fomentarán el “buen vivir” (León, 2010). Está en nuestro interés continuar explorando los procesos creativos de músicos y artistas en colaboración con profesionales de diferentes disciplinas para que, juntos, podamos generar el añorado cambio social.

Referencias

- Aronson, D. (1982). El jazz: una música en el exilio. *Revista Internacional de Ciencias Sociales. Los componentes de la música*. 34(4), 649-666. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000054739_spa
- Britannica (2013, 13 de septiembre). Tape recorder. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/technology/tape-recorder>
- Cabrelles-Sagredo, M. S. (2016). El jazz, un género musical innovador. *Revista de Folklore* 214, 61-64. <https://funjdiaz.net/folklore/pdf/rf414.pdf>
- Carbajal-Vaca, I. S. y Tiscareño-Talavera, H. D. (2022). Activaciones semióticas para el violín acompañante: Institucionalización de la inteligencia colectiva emergente en escenarios de educación informal. *Hortus Semioticus* 9, 19-36. University of Tartu. <https://www.hortussemioticus.ut.ee/hortus-semioticus-9-2022-02/>
- CONABIO (2015). De las costas a los paladares: Manglares. Ecosistemas de México. Biodiversidad Mexicana. *Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad*. Gobierno de México. <https://www.youtube.com/watch?v=m6oIRp8s0wE>
- CONABIO (2021). Manglares. Ecosistemas de México. Biodiversidad Mexicana. *Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad*. Gobierno de México. <https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares>
- CONANP (2017, 12 de mayo). La Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit celebra el 7º aniversario de su decreto. *Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas*: Gobierno de México. <https://www.gob.mx/conanp/articulos/la-reserva-de-la-biosfera-marismas-nacionales-nayarit-celebra-el-7-aniversario-de-su-decreto>
- Cortés-Peyron, L. (2019). *Diferencias en la habilidad para imitación directa y la transcripción entre contrabajistas con dos perfiles formativos distintos*. [Tesis de maestría en música]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/GU7G2UKGYUREFIVYHKXQJVVBPUSALF97EGNH4G36JX8IT3J2ST-21862?func=full-set-set&set_number=202596&set_entry=000001&format=999
- Delannoy, L. (2012). Convergencias. *Encuentros y desencuentros en el jazz latino*. Fondo de Cultura Económica.

- Gerou, T. y Lusk, L. (1996). *Essential Dictionary of Music Notation*. Alfred Publishing.
- Gim-Olivas, J. F. (2021). *Aprendizajes y enseñanzas desde lo no escolarizado: experiencias, métodos y tensiones*. [Tesis de maestría en música]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000810857
- Gioia, T. (2011). *The History of Jazz*. Oxford University Press.
- León, I. (2010). Resignificaciones, cambios sociales y alternativas civilizatorias. En I. León (Coord). *Sumak Kawsay / Buen Vivir y cambios civilizatorios*: FEDAEPS, pp. 7-12.
- Lotman, I. M. (1996). *Semiótica de la cultura I*. Cátedra.
- Loyden, E., Garibay, R. M., Fossey, O. (2009). *Poesía Arbórea*. CONABIO. https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitales/Poesia.pdf
- Luna-Hernández, J. (2023, 16 de marzo) Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit. Video en Facebook. https://www.facebook.com/rbmarismasnayarit/posts/pfbid02x7NQigM-96Bzb8YUDSVu8qyxyHjQxWou3VMYe48EmuW7LqFZSvYp-NC8UGBSFdK833l?comment_id=1383697215786590¬if_id=1679068714977145¬if_t=comment_mention&ref=notif
- Moreno-Casasola, P. e Infante-Mata, D. M. (2016). *Conociendo los manglares, las selvas inundables y los humedales herbáceos*. INECOL-OIMT-CONAFOR. http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/3000/Technical/Conociendo%20los%20manglares%20y%20selvas%20inundables.pdf
- Nayarit. *La entidad donde vivo* (2020). Secretaría de Educación Pública. <https://drive.google.com/file/d/1yTNB41BePHm7gfbx0xLqm60bdZyQwLiy/view>
- Partida Valdivia, J. M. (2022). El juego en el preescolar desde la fenomenología del mundo social. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 52(1), 321-350. <https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.1.471>
- Ramírez-Gallegos, R. (2012). *La vida (buena) como riqueza de los pueblos. Hacia una socioecología política del tiempo*. IAEN. <https://editorial.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/sites/12/2016/06/La-vida-buena.pdf>
- Rodríguez-Zúñiga, M.T., Troche-Souza C., Vázquez-Lule, A. D., Márquez-Mendoza, J. D., Vázquez- Balderas, B., Valderrama-Landeros, L., Velázquez-Salazar, S., Cruz-López, M. I., Ressler, R., Uribe-Martínez, A.,

- Cerdeira-Estrada, S., Acosta- Velázquez, J., Díaz-Gallegos, J., Jiménez-Rosenberg, R., Fueyo- Mac Donald, L. y Galindo-Leal, C. (2013). *Manglares de México/ Extensión, distribución y monitoreo*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
- Santos, J. (2019, 2 de junio). Denuncian tala ilegal de mangle en Punta de Mita. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2019/06/02/estados/025n2est>
- SEMARNAT (2018, 26 de julio). Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar. Llama la UNESCO a conservar este tipo de humedal único, especial y vulnerable. *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-proteccion-del-ecosistema-de-manglar?idiom=es%23:~:t ext=Pero%2520los%2520manglares%2520han%2520sido,Protecci%25C3%25B3n%2520del%2520Ecosistema%2520de%2520Manglar>.
- SEMARNAT (2020, 17 de diciembre). Manglares de México: soluciones naturales al cambio climático. *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/conanp/es/articulos/manglares-de-mexico-soluciones-naturales-al-cambio-climatico?idiom=es>
- Tiscareño-Talavera, H. D. (2020). *Pensamiento armónico en el violín: una guía didáctica para el acompañamiento en música de jazz y géneros afines*. [Tesis de maestría]. Maestría en Arte. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <http://hdl.handle.net/11317/1986>
- UNESCO. (2011, 30 de abril). Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of International Jazz Day. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367772.pdf>
- UNESCO (2022). Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares <https://www.unesco.org/en/days/mangrove-ecosystem-conservation>
- Zimmermann, M. (2005). *Ecopedagogía: el planeta en emergencia*. Ecoe Ediciones.