

Fall 2017

La música como una forma de educación: Canciones para Cambios Sociales / Music as a form of education: Songs for Social Changes

Di Hu

SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection

 Part of the [Community-Based Learning Commons](#), [Community-Based Research Commons](#), [Composition Commons](#), [Family, Life Course, and Society Commons](#), [Latin American Studies Commons](#), [Other Music Commons](#), and the [Politics and Social Change Commons](#)

Recommended Citation

Hu, Di, "La música como una forma de educación: Canciones para Cambios Sociales / Music as a form of education: Songs for Social Changes" (2017). *Independent Study Project (ISP) Collection*. 2718.

https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2718

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact digitalcollections@sit.edu.

Proyecto de Estudio Independiente, ISP.
Presentado en el cumplimiento parcial de los requisitos para:
Programa Chile: Educación Comparativa y Cambio Social.
SIT Study Abroad

La música como una forma de educación: Canciones para Cambios Sociales

Por: Di Hu
Colby College
Educación y Música

Director Académico: Roberto Enrique Villaseca Muñoz.
Director de Proyecto: Javiera Paz Venegas Vilches

América Latina, Santiago, Chile.
Fall 2017

Índice:

Resumen.....	3
La música como una forma de educación: Canciones para Cambios Sociales.....	4
Marco Teórico.....	4
Metodología.....	5
Objetivos de la investigación	5
Preguntas de investigación.....	6
Hipótesis de trabajo.....	6
Narrativas y entrevistas.....	7
Proceso de composición.....	9
Explicaciones de letras.....	11
Reflexión y Conclusión.....	16
Bibliografía.....	17

Resumen:

Este proyecto de ISP no tradicional busca recrear un mini EP de tres canciones basado en el entorno problemático del sistema educativo chileno y sus influencias negativas en los estudiantes. Las canciones pretenden pedir cambios sociales y aumentar la conciencia al criticar los problemas y al mismo tiempo servir como una forma de educar a los jóvenes de la nueva generación sobre las realidades del sistema educativo actual. Usando información de observaciones escolares anteriores, inspiraciones de la música de diferentes músicos y lo más importante las narrativas de entrevistas, estas tres canciones tomaron forma en tres temas principales: un llamado de ayuda y cambio, una narración personal y el poder de la música. Cada una de estas canciones es de un género distinto que es popular entre los jóvenes hoy en día: pop acústico, indie/pop electrónico y hip-hop.

La música como una forma de educación: Canciones para Cambios Sociales

Aún recuerdo la primera vez que cogí un instrumento, la increíble sensación de encontrar la paz cuando puse mis manos en mi violín. Como músico, he tenido innumerables momentos de sorpresas, felicidades, desafíos y frustraciones. Sin embargo, cada paso de mi camino, tenía música como mi refugio, mi escape donde puedo expresar mis pensamientos y sentimientos. Si no fuera por la música, no llegaría a ser lo que soy hoy.

Sin embargo, al mismo tiempo, la música es para compartir. Es un puente que conecta los corazones de las personas. Le da fuerza y esperanza a la gente cuando se usa de la manera correcta. La música también puede convertirse en un arma de justicia, criticando las injusticias sociales y las desigualdades en nuestras sociedades actuales.

En mis días aquí en Chile, he aprendido y visto lo suficiente sobre el estado actual de este sistema educativo chileno. Al dar testimonio de sus luchas diarias, me di cuenta de la suerte que tengo de haber recibido una excelente educación y de cómo mi familia podía pagar mis gastos de educación. Con este pensamiento en mente, decidí dedicar mi proyecto de estudio independiente a estudiar la situación actual y las narrativas personales de los jóvenes chilenos, sus historias y experiencias con el sistema educativo. Quería saber exactamente qué sentían, cuáles eran sus desafíos y compartir sus preocupaciones con respecto a su educación personal.

Marco Teórico

Antes de seguir adelante, me gustaría volver a identificar las raíces de los problemas del sistema educativo chileno. En Chile, todo comenzó con las políticas neoliberales que cambiaron completamente el panorama económico y social del país. En 1973, el régimen de Pinochet designó a los "chicos de Chicago" para importantes posiciones del gobierno para encabezar una reforma neoliberal. Estas reformas, en general, señalaron un cambio de los antiguos servicios regulados por el gobierno a la industria privada. Sin duda, el sistema educativo chileno también se privatizó y se convirtió en una industria que ya no está regulada por el gobierno sino por la mano invisible del mercado. En la reforma de los años ochenta de la educación de 12 años, descentralizó las escuelas y otorgó el control a los municipios. También implementó un nuevo sistema de *vouchers* (cupones) que creó y financió nuevas escuelas privadas basadas en cupones. Además, el plan de *vouchers* también eliminó los sindicatos y contratos de docentes en

todas las escuelas y los estándares nacionales del plan de estudios. El dinero se paga directamente a las escuelas según la elección de los padres. La reforma no afectó a las escuelas privadas tradicionales basadas en matrículas, sino que permitió que las escuelas privadas basadas en cupones cobren tarifas además de los cupones. En 1991, el día escolar se extendió a 8 horas, pero el salario de los maestros no se aumentó en consecuencia.

Reformas de Educación Superior en 1981, propuso que a los estudiantes se les ofrezcan préstamos en lugar de becas y subvenciones y que la matrícula universitaria y las tarifas se implementen por primera vez. El gobierno alienta y aprueba la creación de instituciones privadas de educación superior y las instituciones de educación superior solicitan donaciones y solicitan préstamos como fuentes adicionales de financiamiento. En las situaciones actuales, los estudiantes con la capacidad de obtener un puntaje alto en la PSU, pero no tienen el dinero, solo pueden ingresar a la universidad a través de beca o crédito de estudio. El estado de Chile alienta a los estudiantes a tomar la opción de crédito de estudio.

Metodología

Aprendí el tema general y la información necesaria sobre los problemas del sistema educativo. Sin embargo, todavía pensaba que no era suficiente conocer los hechos, sino sentirlos. Nunca tendría la oportunidad de experimentar verdaderamente la educación chilena, pero puedo sentirla a través de las perspectivas y narrativas de otras personas. Entonces decidí entrevistar a los jóvenes que han tenido experiencias de primera mano con los problemas del sistema educativo chileno. De su boca, quería escuchar palabra por palabra cuáles son sus luchas o cuáles son sus esperanzas para la educación.

Entonces, básicamente, todo mi proyecto se basa en estas entrevistas individuales y sus narrativas personales. Sin embargo, sabía que esto no era suficiente. Desde el primer momento en que entré a una escuela chilena, sabía que tenía que hacer algo más que simplemente conocer y estudiar el sistema. Necesitaba algo que pueda canalizar todas estas narrativas y emociones y crear un producto que realmente pueda marcar la diferencia. Quería ayudar, a mi manera única, que pronto descubrí: la música.

La metodología de mi proyecto finalmente tomó forma al completar tres canciones de diferentes géneros con los temas extraídos de las narraciones de las entrevistas. Juntos, el objetivo de estas canciones es educar a los jóvenes sobre los problemas de la

educación y cómo deben enfrentar estos desafíos, especialmente a través de la música. Mi objetivo de trabajo es identificar los aspectos negativos, pero también resaltar los aspectos positivos en los que la música puede criticar las dificultades que atraviesan los jóvenes, pero también promover el beneficio de utilizar la música como un escudo contra el daño, un refugio de las influencias negativas.

Esto me lleva a algunas preguntas que debo abordar durante mi proyecto:

1. ¿Cuáles son las demandas o sentimientos sobre el cambio social con los cuales los jóvenes se identifican?
2. ¿Cuáles son las influencias cotidianas del sistema educativo problemático en los estudiantes actuales?
3. ¿De qué manera puedo utilizar esta información para componer música y letras?

Hipótesis

Mi hipótesis de trabajo es: la música es una forma de educación que critica los errores de la sociedad pero también repara los agujeros de nuestros corazones.

Narrativas y entrevistas

Durante mi mes de proyecto de estudio independiente, he entrevistado a nueve personas de diferentes orígenes y estados: dos jóvenes, cinco alumnos, una madre y un profesor.

Hubo algunas experiencias de estos entrevistados que encontré especialmente interesantes. Me gustaría compartirlas porque son las fuentes principales de las inspiraciones de mis composiciones.

Una estudiante universitaria de 22 años me contó cómo su familia "engañó" el sistema para que ella y su hermana pudieran ir a la universidad. Antes de que nacieran, sus padres habían hecho planes y nunca se casaron, de modo que ella y su hermana pudieran registrarse como niños con una madre soltera que vivía solo de su salario. De esta manera, su hermana pudo optar a la gratuidad. Sin embargo, además de eso, ambas hermanas trabajaron arduamente para obtener puntajes muy altos en sus exámenes con el fin de calificar para becas y ambas van a buenas universidades para obtener buenas carreras.

Nada de esto sucedería si las matrículas universitarias pueden ser más asequibles. La mayoría de los estudiantes se vieron obligados a dejar de seguir su educación, no porque no tengan la capacidad o los puntajes de las pruebas, sino porque no pueden pagar la escuela. Aquí hay otro ejemplo de la vida actual.

Otra estudiante, de 21 años, no le fue bien en la PSU. Ella no tenía el puntaje para ir a una universidad estatal, así que tenía que encontrar una forma alternativa de ir a la universidad. Se comprometió con una institución privada, pero tuvo que pedir un crédito. El CAE (crédito con aval del estado) le proporciona el dinero necesario para su matrícula, sin embargo, la tasa de interés es bastante alta. Cuanto más tiempo toma para terminar sus estudios, más interés tiene que pagar. Y una vez que se gradúe, los gastos totales se acumularán en una cantidad muy grande. Por esta razón, ahora ella está trabajando en supermercados de empaque.

El tema del dinero siempre juega en el proceso de seguir la educación superior en Chile. Los estudiantes y sus familias siempre tratan de encontrar formas alternativas de burlar o superar esta barrera. Sin embargo, hay jóvenes que no pueden hacer nada para continuar sus estudios. Como resultado, tuvieron que rendirse y empezar a trabajar o

esperar otro año para prepararse para el PSU y retomarlo con la esperanza de obtener mejores puntuaciones y mayores posibilidades de recibir una beca.

Para ser honesto, con todas las experiencias y comentarios negativos sobre las situaciones educativas individuales, tuve miedo y me desanimé de escribir una canción con una visión positiva de la vida. Sin embargo, hay cosas que calientan mi corazón en estas entrevistas.

Un profesor de música de 57 años me expresó su firme creencia en el poder de la música. Me dijo que la música es una de las mejores formas de educación y trae un cambio positivo. En sus 50 años de carrera musical, ha sido testigo de la música utilizada como una forma de combatir el alcoholismo y las drogas en barrios populares. En lugar de abandonar la escuela y fumar en las calles, a los niños se les enseña a tocar canciones de Violeta Parra en el violín. La música cambia sus cosmovisiones, tipos de conversaciones y contenidos de sus vidas.

Proceso de composición

Para encontrar inspiración, había escuchado mucha música de diferentes períodos de tiempo y géneros diferentes. Quería entender las formas de estas canciones, lo que las hace poderosas y cómo sus letras les hablan a las personas.

Al principio, investigué la música más antigua de Chile. Por ejemplo, a partir de una recomendación de mi profesor, exploré la canción Cantores Que Reflexionan de Violeta Parra. Me conmovieron mucho las letras de esta canción, incluso con mi limitado conocimiento del español. Es una auto-reflexión profunda de un cantante, que cuestiona la identidad y el propósito de ser cantante. ¿Cuál es el significado de ser un cantante? ¿Qué le da significado a las canciones? La respuesta está en la letra:

*“Y su conciencia dijo al fin,
‘cántale al hombre en su dolor,
en su miseria y su sudor,
y en su motivo de existir”.*

Cante por los sufrimientos y el dolor de otras personas, ponga la justicia en el centro de sus composiciones.

*“Hoy es su canto un azadón
que le abre surcos al vivir,
a la justicia en su raíz,
y a los raudales de su voz”.*

Esta canción me proporcionó la mentalidad correcta para ingresar al proceso de composición independientemente de las inspiraciones musicales.

Mientras exploraba más canciones de esta época, me di cuenta de que estas canciones antiguas tenían excelentes mensajes expresados a través de letras poéticas. Sin embargo, también es más difícil para los jóvenes de hoy entender y disfrutar debido a la intensidad de sus letras. Además, la música sigue siendo la misma, la melodía rara vez cambia. Para muchos jóvenes, esto es 'aburrido'.

Por esta razón, investigué la música de los años ochenta. Hubo muchas canciones que reflejaban las injusticias sociales principalmente en forma de rock. Fue un momento en que los jóvenes siguieron esta música y continuaron su mensaje hasta hoy. En particular, Los Prisioneros tuvieron una gran influencia en los jóvenes de los años ochenta y yo tenía curiosidad sobre por qué tuvieron tanto éxito.

Pronto, encontré mi respuesta. Su música fue muy inolvidable. La melodía pende de tu mente. Pero lo más importante es que descubrí que la crudeza y la franqueza de las letras crearon tal impacto. La repetición de estas frases simples y evidentes se puede ver en muchas de las canciones de Los Prisioneros. Por ejemplo, en *Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos* y *Por qué no se van*, las letras del título se usaron repetidamente en el coro, haciendo hincapié en el mensaje. “¿Por qué no se van?” literalmente significa por qué no te vas del país si lo odias tanto y te encantan las extravagantes cosas extrañas. Esto es directo, poderoso y efectivo.

Sin embargo, lo que más me influyó es la música latina moderna que representa un mensaje más grande. Mi canción favorita de todos es *Latinoamérica* por Calle 13. Es una combinación de música popular, elementos musicales tradicionales, letras poderosas y un mensaje central saludable. La canción contenía mucho rap, que es muy popular entre los jóvenes. Al mismo tiempo, estas letras de rap se convierten en un punto culminante en el coro que golpea el mensaje central. Sus letras presentaron un viaje por Latinoamérica, retratando su pasado y su futuro como continente. En esta tierra que sufrió mucha colonización, todavía hay cosas que no se pueden comprar o llevar:

*“Tu no puedes comprar el viento,
Tu no puedes comprar el sol
Tu no puedes comprar la lluvia,
Tu no puedes comprar el calor
Tu no puedes comprar las nubes,
Tu no puedes comprar los colores
Tu no puedes comprar mi alegría,
Tu no puedes comprar mis dolores”.*

Una canción poderosa tiene el contenido profundo como las letras de Violeta Parra, el espíritu directo y apasionado como los coros de Los Prisioneros y una combinación de un género de música de moda de Calle 13.

Conociendo el marco básico e inspirado por las canciones de estos músicos, rápidamente compuse mis canciones y letras con la esperanza de una poderosa entrega de mi mensaje también.

Explicaciones de letras

*“la generación joven
ha perdido su derecho
ayúdanos ayúdanos
el reloj está corriendo*

*la sistema
educativo
un juego de los ricos
la escuela
privada
un boleto de primera clase*

*mamá me dijo que todo es justo hoy
pero mamá, no creo que sea verdad*

*ayúdanos ayúdanos
no hay mucho tiempo
ayúdanos ayúdanos
recuperar el derecho
cada niño tiene educación gratuita
ayúdanos ayúdanos*

*ayúdanos ayúdanos
ayúdanos ayúdanos”.*

Esta primera canción explica la lucha de los jóvenes que no tienen dinero para ir a la universidad. Es muy directo y simple, sacando información de múltiples entrevistas. La canción comienza con una declaración de educación, es un derecho básico que se pierde y la urgencia de actuar en contra de la situación actual. Me inspiré en una de las canciones de Los Prisioneros, "El Baile de los que Sobran". Una letra de la canción decía "*doce años, doce juegos*". Así que utilicé un discurso figurativo similar al comparar la educación chilena con '*un juego de los ricos*' y también la escuela privada con '*un boleto de primera clase*'.

Esta canción tomó forma en el género de pop/indie electrónico, que creo que sería bastante atractivo para los jóvenes de hoy en día.

*“quiero contarte mi historia
de lo que la guitarra hace en mi
cuando esta en mis manos
yo soy feliz*

*Puedo cantar mi canción
desde mi corazón
con mi amigo viejo
y oxidado*

*cuando en tiempos de frustración
cuando en tiempos de desesperación
nunca me quejé
nunca me rendí
en la esperanza*

*tu puedes quitarte todo
pero tu no puedes llevarte mi canción*

*Cada día me
dices no
por un millón veces
dices no
¿Cómo puedo vivir mi vida así?
mi vida así
cántalo
a pesar de todo
cántalo
con la voz de la resistencia dentro
el coraje de forjar mi canción.”*

La segunda canción es una historia desde la perspectiva de un estudiante que ama la música. La música le proporciona un refugio que le da valor y fortaleza para enfrentar todas las dificultades. Está compuesto en base al tema de las influencias positivas de la música en la vida de los jóvenes. 'Tú' en esta canción representa 'vida'. Cuando la vida nos dice que no, la música nos ayuda a superar los desafíos y crear nuestro propio camino. La última letra 'el coraje de forjar mi canción' tiene doble significado. Representa forjar mi propia canción y también forjar mi propio camino. Esta canción se graba acústicamente con la guitarra. Es una canción pop acústica simple, similar a la mayoría de las canciones en la industria de la música actual.

La última canción es una canción de hip-hop. Mi hermano chileno me ayudó con la parte de rap. Esta canción trata sobre una narración personal sobre la situación en este momento, considerando el sistema problemático y, en general, la sociedad en total. Son los pensamientos y sentimientos más crudos de un joven, mi hermano chileno, quien es también uno de los dos millones de jóvenes que no van a la escuela ni tienen un trabajo. Esto tomó forma con la inspiración de la canción 'Latinoamérica' de Calle 13. Usamos una combinación de un coro lento y dos versos de rap rápidos. Cuando estaba produciendo el beat, específicamente quería un beat más suave y tranquilo. Porque en esta manera, hay un mayor contraste entre el beat suave y el mensaje fuerte que envían las letras. Además de eso, escribí el coro en inglés, intensificando aún más el contraste.

"Verso 1:

*Todos somos distintos aunque nos traten igual
Sin embargo necesitamos equidad
El respeto en el trato así como a si mismo
La confianza del joven para un futuro crear-se
Darse cuenta de la bella
naturaleza y que también formamos parte de ella
y a pesar que contaminar el cielo es epopeya
no pueden meter en cuentas bancarias las estrellas
tengo lo que busco si no encuentro no me ofusco
porque introduzco, en mi una pequeña de este mundo
una canción nace por cada segundo
solo traigo lo que luzco*

*mas lo que alberga esta mente
honestamente creo que es suficiente
crecer libremente pero ese no es el punto
todo tratan de venderme y cada vez menos les compro
inútiles placeres que te hacen adicto y yo rompo
el trompo despego el foco
la comida que me venden solo me hace mas fofo
y todos sus drogas mas lento, mas tonto
toma la soga que ahorca en lo hondo
la verdad a veces puede asustar pero me tiro el mar
porque el coral esta en el fondo
aprovechar el alma y su potencial propongo
al humano natural, supongo*

Coro:

*Every night
I close my eyes
I ponder 'bout my own existence every time
Am I living in a lie?*

*I wonder why
That you and I
We are different from each other, you were born to fly
Is there money cannot buy?*

Verso 2:

*Deja de poner excusas, de lo que hay que hacer pero te asusta
Siempre habrá abierta una puerta
Para entrar y otra para dar la vuelta
Volveré a perderme para encontrarme otra vez
Darle amor a mi familia
Volver a levantarme como de nuevo nacer*

*Cuando comienza otro día
La fuerza que te muere es solo la voluntad
Por eso descubre que esta detrás
Se acumulan emociones que quieren brotar
Si estoy en mi nube como lluvia caerá
Mientras la ciudad, sigue y se manifiesta
Como cuando la gente protesta
Que habita y evita caer en la cuesta
Hay algo que encontrar una canción como esta”.*

Reflexión y Conclusión

Al componer las tres canciones y escribir sus letras, nuevamente me he encontrado con el poder de la música y sus valores educativos. En cuanto a las frustraciones actuales del sistema educativo chileno, estas canciones fueron escritas con verdaderas emociones y narraciones. Ahora realmente creo y estoy de acuerdo con el punto de que la música es una forma de educación que critica los errores de la sociedad pero también repara los agujeros de nuestros corazones. Y creo que se ha demostrado a través de las entrevistas, mi proceso de búsqueda de música y las propias composiciones. Los últimos tres meses de experimentar y aprender sobre el sistema educativo chileno me hicieron comprender la crueldad y la fealdad de las realidades sociales aquí en este país. También me enseñó que para luchar contra esta crueldad y fealdad, necesitamos tener fuerza y paciencia. Sin embargo, la lección más importante que aprendí de este proyecto y de todo este programa es que: para educar a alguien, uno tiene que educarse a sí mismo. Lo mismo se aplica a la música, para hacer música para el mundo, uno tiene que reflexionar sobre el significado de ser un músico.

Bibliografía

Cantores Que Reflexionan [Grabado por Violeta Parra]. (1975). En Gracias a La Vida [CD], (1975).

Latinoamérica [Grabado por Calle 13]. (2010). En Entren Los Que Quieran [CD]. (2010)

¿Por qué no se van? [Grabado por Los Prisioneros]. (1986). Pateando Piedras [CD]. (1986)

Latinoamérica Es Un Pueblo Al Sur de Estados Unidos [Grabado por Los Prisioneros]. (1984). La voz de los '80 [CD]. (1984)

El Baile De Los Que Sobran [Grabado por Los Prisioneros]. (1986). Pateando Piedras [CD]. (1986)

Vigliar, V. (2016, 13 de abril). Latinoamérica- Calle 13. Consultado el 27 de noviembre de 2017, de <https://www.wordsinthebucket.com/latinoamerica-calle-13>

Corvalán, Javier; García-Huidobro. La educación de mercado en Chile y su propuesta de superación. Cuaderno de Educación N 66. Junio de 2015.

Barra, Ximena de la, editor. Neoliberalism's Fractured Showcase: Another Chile Is Possible. Brill, 2011.

Aguayo, E. (2012). Las voces de los 80: conversaciones con los protagonistas del fenómeno POP-Rock. Santiago de Chile: RIL Editores.