

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN
VULNERABLE

1

Implementación Pedagógica Instrumento-Vocal, en Una Población Vulnerable del Municipio
de Aguachica Cesar

Práctica Social

Andrés Felipe Gutiérrez Guevara

Trabajo de Grado para Optar al Título de Licenciado en Música

Directora

Dra. Patricia Casas Fernández

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Artes

Licenciatura en Música

Bucaramanga

2024

Dedicatoria

Dedico este proyecto a mi madre, Gilma Guevara Ortiz, cuyo esfuerzo y lucha han sido el pilar fundamental para mis estudios. A mi padre, Eduardo Gutiérrez Rodríguez, y a mi hermano, Jorge Eduardo Gutiérrez Guevara, quienes siempre han estado a mi lado brindándome apoyo incondicional. A mi abuela, Rosmira Ortiz Jácome (Q.E.P.D), y a mi padrino, Paulo Kopp Serrano (Q.E.P.D) su guía y amor me acompañaron en cada paso de este proceso.

Agradecimientos

Agradezco primero a Dios, quien me otorgó la fortaleza necesaria para continuar con este proyecto a pesar de las diversas adversidades que se presentaron.

Mi más sincero agradecimiento a la Maestra Patricia Casas Fernández, mi directora de proyecto y guía indispensable a lo largo de toda mi carrera, por su apoyo constante y por siempre creer en mí.

También quiero extender mi gratitud a todos mis maestros, a Luis José Solano Duarte y Blas Carlos Gallarda Toledo, por ser mis primeros guías en este largo camino. A los padres de familia, y a cada uno de mis "hijos", como cariñosamente llamo a los integrantes de este maravilloso coro que nació de este gran proyecto. Gracias por su dedicación, esfuerzo y por permitirme ser parte de sus vidas, por permitirme Soñar, cumplir mis metas y ayudarme a alcanzar cada uno de mis objetivos.

Tabla de Contenido

Introducción.....	13
1. Planteamiento del Problema.....	14
1.1. Antecedentes.....	14
1.2. Pregunta de Investigación:	20
1.3. Justificación.....	20
1.4. Objetivos.....	21
1.4.1. Objetivo General.....	21
1.4.2. Objetivos Específicos	21
2. Marco teórico.....	22
2.1. Educación Musical y su Impacto.....	22
2.2. Método Kodály	22
2.3. Método Dalcroze	23
2.4. Teoría de las Inteligencias Múltiples.....	23
2.5. Método Orff.....	24
3. Metodología	25
3.1. Enfoque Participativo	25

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN
VULNERABLE

	5
3.2. Enfoque Constructivista	26
3.3. Enfoque Lúdico	26
3.4. Enfoque Coral	27
3.5. Procedimiento.....	28
3.5.1. Etapa 1: Diagnóstico	28
• Análisis del Contexto Sociocultural:.....	28
3.5.2. Etapa 2: Planificación.....	30
• Convocatoria Abierta:	30
3.5.3. Etapa 3: Acción Participativa.....	31
Intervención.....	34
Descripción de acciones de intervención.....	34
Enseñanza desde Cero	34
Talleres de Apoyo Psicosocial.....	35
• Círculos de diálogo:	36
• Técnicas de manejo de emociones:.....	36
• Dinámicas de integración grupal:.....	36
• Ejercicios de autoestima y autoafirmación.....	37
Exploración Vocal Inicial.....	38

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN
VULNERABLE

6

○ Objetivo:.....	38
○ Descripción:	38
○ Resultado esperado:.....	38
Técnicas de Respiración y Relajación	39
○ Objetivo:.....	39
○ Descripción:	39
○ Resultado esperado:.....	40
Afinación con el Método de Dó Móvil y Signos de Curwen	40
○ Objetivo:.....	40
○ Descripción:	40
○ Ejemplo de actividad:.....	40
○ Resultado esperado:.....	40
Juego de Voces y Armonización	40
○ Ejemplo de actividad:.....	41
○ Resultado esperado:.....	41
Proyección Vocal y Cuidado de la Voz.....	42
○ Objetivo:.....	42

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN
VULNERABLE

7

○ Descripción:	42
○ Resultado esperado:.....	42
Producción Musical	42
Muestras Semestrales	43
Participación en Festivales	44
Evolución del Ensamble Instrumento-Vocal.....	45
Resultados.....	47
Muestra Musical	48
Instrumentos	50
Conclusiones.....	51
Recomendaciones	53
Bibliografía.....	55
Apéndices	57

Lista de Figuras

Figura 1. Población de Aguachica, Cesar, por edad. Proyección 2021	29
Figura 2 Evidencia de convocatoria	30
Figura 3 Objetófonos	32
Figura 4 Patrones rítmicos iniciales para practicar con los objetófonos	33
Figura 5 Enseñanza desde cero.....	35
Figura 6 Evidencia taller psicosocial.....	37
Figura 7 Signos Curwen, del método Kodály	39
Figura 8 Obra para interpretar	41
Figura 9 Evidencia de actividades ejecutadas	42
Figura 10 Evidencias del home studio.....	43
Figura 11 Muestra semestral.....	44
Figura 12 Participación en festivales.....	45
Figura 13.....	46

Lista de Apéndices

Apéndice A: Pario la Luna

Apéndice B: Matildelina

Apéndice C: Bonse Aba

Glosario

Ensamble Vocal: Agrupación de cantantes que trabajan juntos para interpretar obras musicales, armonizando sus voces.

Metodologías Activas: Enfoques pedagógicos que promueven la participación activa y el involucramiento de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.

Psicoeducación: Estrategias educativas que integran principios psicológicos con objetivos pedagógicos, orientadas a mejorar el bienestar emocional y social de los participantes.

Resiliencia: Capacidad de un individuo para adaptarse y recuperarse frente a situaciones adversas, desarrollando una fortaleza emocional.

Semillero Musical: Espacio de formación y práctica musical que permite a los jóvenes continuar su desarrollo musical de manera flexible y en un entorno de apoyo.

Objetofonos: Instrumentos musicales creados a partir de objetos cotidianos que producen sonido, utilizados para enriquecer la experiencia educativa de manera creativa.

Inclusión Social: Proceso de garantizar que todos los individuos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, puedan participar plenamente y de manera equitativa en la vida social y cultural.

Resumen

Título: Implementación Pedagógica Instrumento-Vocal, en Una Población vulnerable del Municipio de Aguachica Cesar

Autor: Andrés Felipe Gutiérrez Guevara

Palabras Clave: Pedagogía, Aguachica, coro, ensamble instrumento-vocal, música folclórica.

Descripción:

Este proyecto tiene como objetivo implementar una propuesta pedagógica de educación musical instrumento-vocal dirigida a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Aguachica, Cesar. Se busca no solo fomentar el aprendizaje musical, sino también promover valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Mediante metodologías lúdicas y participativas, especialmente los enfoques de Orff y Kodály, se espera impactar positivamente la autoestima, la concentración y el desarrollo emocional de los participantes. Al proporcionar un espacio seguro y enriquecedor, se pretende contribuir al bienestar integral de los jóvenes, actuando como una herramienta de prevención contra la violencia y la exclusión social.

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes y Música.

Licenciatura en Música.

Directora: Dra. Patricia Casas Fernández

Abstract

Title: Instrumental-Vocal Pedagogical Implementation in a Vulnerable Community of Aguachica, Cesar

Author: Andrés Felipe Gutiérrez Guevara

Keywords: Pedagogy, Aguachica, choir, instrumental-vocal ensemble, folk music.

Description:

This project aims to establish a pedagogical approach to instrumental-vocal music education for children and youth in vulnerable situations in Aguachica, Cesar. The goal is to not only encourage musical learning but also to instill core values such as respect, solidarity, and tolerance. Utilizing engaging and participatory methods, particularly the Orff and Kodály approaches, the project seeks to enhance participants' self-esteem, concentration, and emotional development. By creating a safe and enriching environment, it aspires to contribute to the overall well-being of young people, serving as a preventive measure against violence and social exclusion.

* Degree work

** Faculty of Human Sciences. School of Arts and Music.

Bachelor's degree in Music.
Director: Dra. Patricia Casas Fernández

Introducción

La educación musical se ha reconocido ampliamente como un poderoso recurso en la formación de niños y jóvenes, especialmente aquellos que viven en contextos de vulnerabilidad social. En Colombia, la violencia y la marginación han dejado huellas profundas en las comunidades, lo que hace urgente la necesidad de desarrollar iniciativas que promuevan el bienestar integral de la juventud. Este proyecto se enfoca en ofrecer un programa de educación musical que no solo aborde la técnica musical, sino que también refuerce valores y habilidades sociales, creando un espacio propicio para el desarrollo personal.

La música es un medio universal que trasciende barreras culturales y sociales, facilitando la inclusión y la expresión emocional. La propuesta se implementará en el Instituto Municipal de Deportes, Recreación y Cultura de Aguachica, un entorno accesible que permitirá el desarrollo de actividades musicales. Se busca la colaboración de educadores calificados y miembros de la comunidad para crear un enfoque integrador que potencie el compromiso y la participación activa de todos los actores involucrados.

1. Planteamiento del Problema

1.1. Antecedentes

Diversos estudios en el campo de la educación musical y la Psicología, demuestran que el aprendizaje de distintas disciplinas artísticas como la música, mejora el desempeño académico de áreas como el lenguaje, la lectura, la lógica y el rendimiento académico en general, potenciando adicionalmente el desarrollo psicomotor del educando.

En la niñez, la educación está basada en principios esencialmente distintos a los jóvenes; estos primeros años de la vida conforman la etapa más importante del ser humano ya que se caracteriza por el rápido crecimiento físico, mental, social y emocional. Por ello, el cuidado en los niños es una gran responsabilidad, que implica la atención a una variedad de necesidades y fases por las cuales pasa cada infante: su crecimiento, y lo que puede hacer en su mundo. A continuación, se relacionan algunos estudios en los que partiendo de reconocer la influencia positiva que tiene en los estudiantes la enseñanza de la música, se desarrollaron intervenciones para implementar estrategias pedagógicas enfocadas en lo instrumento-vocal, en distintas poblaciones.

En primera instancia se menciona el proyecto “Propuesta pedagógica musical enfocada al trabajo con la fundación Kairos (población vulnerable de 6 a 10 años)” desarrollado por Quintero (2023) en la Universidad Industrial Santander, el cual nace de la Práctica Social llevada a cabo en el barrio Granjas de Provenza, Bucaramanga, y se centra la relevancia de la educación

musical como medio para mejorar el bienestar de los niños y jóvenes de la zona, considerando el contexto socioeconómico y educativo desafiante en el que se encuentran.

El propósito de este estudio fue explorar de qué manera la educación musical puede contribuir a la integración social y al progreso humano en una comunidad vulnerable como Granjas de Provenza. Para lograr este objetivo, se empleó una metodología que combinó los enfoques pedagógicos de Kodaly y Orff, con el objetivo de desarrollar actividades musicales inclusivas y participativas dirigidas a niños de 5 a 10 años de edad. Los hallazgos revelaron que la educación musical puede tener un impacto significativo en el crecimiento integral de los niños y jóvenes, fomentando habilidades sociales, cognitivas y emocionales, así como promoviendo valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

El siguiente trabajo por mencionar se titula "El Impacto de la Pedagogía Instrumento-Vocal en la Juventud Vulnerable: Un Estudio Longitudinal", y fue desarrollado por Rodríguez (2016) en la UNAD. Este estudio de larga duración se centró en examinar cómo la pedagogía instrumento-vocal influye en los jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad a lo largo del tiempo. Se evaluaron diversos aspectos de su desarrollo, incluyendo su bienestar emocional, su desempeño académico y su crecimiento personal a medida que participaban en programas educativos de instrumento-vocal.

De manera seguida se relaciona el estudio desarrollado por Bernabé (2011) "La educación musical como nexo entre culturas" Esta investigación cualitativa se enfocó en abordar cómo la música y la educación musical pueden servir como herramientas para promover la comprensión

intercultural, la inclusión y la cohesión social. El estudio ofreció una reflexión sobre cómo la música, al ser un lenguaje universal, puede trascender barreras culturales y lingüísticas, permitiendo la comunicación y el intercambio entre diferentes grupos étnicos, religiosos o sociales.

Así mismo, este estudio analizó cómo los programas de educación musical pueden fomentar el respeto, la tolerancia y la apreciación de la diversidad cultural, así como promover el diálogo intercultural y la construcción de identidades compartidas, todo esto desde la indagación de ejemplos concretos de programas educativos que utilizan la música como medio para facilitar la integración de comunidades diversas, destacando buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Es preciso mencionar también el proyecto titulado “La música como herramienta para la inclusión educativa” (Piedra, 2016) el cual indagó sobre el empleo de la música como una herramienta didáctica para fomentar la integración de diversos grupos dentro del entorno educativo, examinando cómo los programas de educación musical influyen en la participación y el rendimiento académico de estudiantes provenientes de distintos trasfondos socioeconómicos, culturales o lingüísticos. La autora decidió resaltar en este trabajo cómo la música, al ser un medio de expresión universal, crea un ambiente inclusivo donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas, fortaleciendo su autoestima y sentido de pertenencia.

"La música como herramienta pedagógica para una educación intercultural en la Escuela Agroambiental Ala Kusreikya Misak Piscitau" (Guzmán, 2019), es el siguiente estudio a tener en

cuenta, y se enfoca en el uso de la música como un recurso educativo para promover la educación intercultural en la Escuela Agroambiental Ala Kusreikya Misak Piscitau. Aquí el autor pretende explicar cómo la música puede facilitar la enseñanza y el aprendizaje en un entorno educativo donde convergen diferentes culturas y tradiciones. Así mismo, señala cómo la música se integra en el currículo escolar, cómo se adapta a las necesidades y sensibilidades de los estudiantes de diversos orígenes culturales, y cómo contribuye a la promoción del diálogo intercultural, el respeto mutuo y la comprensión entre los miembros de la comunidad escolar.

Esta investigación se cuestiona, a su vez, sobre los diversos efectos y beneficios de utilizar la música como una herramienta pedagógica en un contexto intercultural, tanto en términos de desarrollo académico como socioemocional de los estudiantes. En resumen, la investigación probablemente busca explorar el potencial de la música como un medio efectivo para promover una educación intercultural en la Escuela Agroambiental Ala Kusreikya Misak Piscitau.

Así mismo, se referencia el caso de “Propuesta pedagógica para potenciar desde la experiencia musical el desarrollo emocional y psicosocial de jóvenes entre los 9 y 17 años en la comunidad de Santa Margarita” (Mendoza, 2020), una Investigación-Acción Participativa tuvo como objetivo principal desvelar el impacto significativo que la experiencia estético-musical puede tener en el desarrollo psicosocial tanto de individuos como de sus comunidades. Para llevar a cabo esta evaluación, se ejecutó un estudio con niños y adolescentes de la comunidad Santa Margarita en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Este estudio implicó la realización de sesiones musicales diseñadas para comprender el contexto social de este grupo específico, contribuir a la

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN VULNERABLE

18

construcción de la paz y generar una propuesta pedagógica que se centra en tres áreas principales: el eje de la musicalidad, el eje relacional y actitudinal, y el eje de las emociones.

Aracena (2020) propuso: "Efectividad de la Pedagogía Instrumento-Vocal en Entornos de Rehabilitación: Un Estudio Comparativo": mediante un enfoque comparativo, este estudio evaluó la efectividad de la pedagogía instrumento-vocal en entornos de rehabilitación para personas vulnerables. Se examinó cómo la educación musical contribuyó a la recuperación física, emocional y social de los participantes en estos programas.

La eficacia de la pedagogía instrumento-vocal en entornos de rehabilitación es objeto de estudio en una investigación comparativa que indaga sobre su impacto. Este estudio se examina, a su vez, minuciosamente, cómo la enseñanza de música vocal e instrumental puede influir en el proceso de recuperación en individuos en rehabilitación.

La investigación, mediante un enfoque comparativo, analiza diferentes metodologías pedagógicas utilizadas en entornos de rehabilitación tales como el desarrollo auditivo, el desarrollo cognitivo y el desarrollo fonético articulatorio y evalúa su efectividad en términos de mejora en la salud física, emocional y social de los participantes. Este estudio no solo busca profundizar en el entendimiento de la importancia de la música como herramienta terapéutica en procesos de rehabilitación, sino que también pretende proporcionar información valiosa para el diseño de programas efectivos que promuevan el bienestar integral de los individuos en situaciones de recuperación.

Es preciso remitirse ahora al trabajo adelantado por "Estrategias de Participación Comunitaria en la Implementación de la Pedagogía Instrumento-Vocal" (Bautista, 2020). En este se analiza cómo involucrar a la comunidad en la aplicación exitosa de la pedagogía instrumento-vocal en un contexto específico. Este tipo de investigación exploró diferentes métodos y enfoques para fomentar la participación activa de la comunidad en el diseño, desarrollo e implementación de programas de educación musical basados en la pedagogía instrumento-vocal.

Así mismo, este trabajo reflexionó que la tesis podría examinar cómo la colaboración con miembros de la comunidad, líderes locales, instituciones educativas y organizaciones culturales puede enriquecer la implementación de la pedagogía instrumento-vocal, permitiendo una adaptación más efectiva a las necesidades y características del entorno. Además, podría investigar cómo estas estrategias de participación comunitaria pueden fortalecer el compromiso y la sostenibilidad de los programas a largo plazo, así como promover la inclusión, la diversidad y la equidad en el acceso a la educación musical.

Es necesario retomar el trabajo "Perspectivas de Género en la Pedagogía Instrumento-Vocal: Un Estudio sobre el Empoderamiento de Niñas Vulnerables", desarrollado por Rincón (2021). Este estudio examinó cómo la pedagogía instrumento-vocal puede contribuir al empoderamiento de niñas vulnerables, teniendo en cuenta las dinámicas de género presentes en estos contextos. Se exploraron las formas en que la educación musical puede promover la participación y el desarrollo personal de las niñas.

Finalmente, se acude a “Sostenibilidad de las Iniciativas de Pedagogía Instrumento-Vocal en Comunidades Vulnerables: Desafíos y Oportunidades” (Brand, 2018). A través de esta investigación, se analizó la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de pedagogía instrumento-vocal en comunidades vulnerables. Se identificaron los desafíos y oportunidades para garantizar la continuidad y el impacto duradero de estos programas educativos en contextos desfavorecidos.

1.2.Pregunta de Investigación:

¿Cómo posibilitar herramientas de trabajo musico vocal, que permitan alejar a niños y jóvenes de la violencia?

1.3.Justificación

En Colombia, Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), anualmente se presentan más de 11.000 casos de violencia intrafamiliar. Esta vulnerabilidad en la población infantil y juvenil se presenta a través de aquellas situaciones que día a día se viven en las zonas de nuestro entorno, que dejan estelas de maltrato, dolor y segregación en niños y jóvenes, que, junto a sus familias, buscan un restablecimiento de la dignidad, de la autoestima y de una mejora social. La música es un recurso de gran aceptación del cual puede valerse la educación para contribuir en este proceso es la música, ya que al ser ésta un idioma universal no hace distinciones en aspectos tales como: clase social, raza, credo religioso o político. Precisamente este aspecto incluyente de la música pretende que los niños sin diferencia de condiciones puedan participar en el proyecto. Es de la mano de la institución educativa y, por supuesto, de los docentes de aula, que se podrán obtener óptimos resultados tanto en el ámbito escolar como familiar y social.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Implementar una propuesta pedagógica Instrumento-vocal, dirigida a población vulnerable en el municipio de Aguachica Cesar

1.4.2. Objetivos Específicos

- Trabajar en la población infantil los valores del respeto, la solidaridad, la tolerancia, la ética y el trabajo colaborativo mediante la formación de un ensamble instrumento-vocal basado en Metodologías Orff y Kodaly
- Incentivar la autoestima en los niños y jóvenes mediante el desarrollo y reconocimiento de sus habilidades y talentos.
- Estimular la concentración en niños y jóvenes a través del desarrollo de actividades y ejercicios musicales
- Ejecutar una puesta en escena de la propuesta en desarrollo.

2. Marco teórico

2.1. Educación Musical y su Impacto

La educación musical tiene un impacto positivo en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los jóvenes. Diversas investigaciones han evidenciado que la música actúa como un mediador clave en la construcción de competencias sociales y la promoción de valores humanos (Quintero, 2023). En este sentido, la pedagogía instrumento-vocal se presenta como un enfoque integral que no solo desarrolla habilidades técnicas, sino que también fomenta valores esenciales, como el trabajo en equipo, la disciplina y la autoexpresión (Jaramillo, 2004).

2.2. Método Kodály

Uno de los métodos pedagógicos más reconocidos en el ámbito de la educación musical es el Método Kodály, desarrollado por Zoltán Kodály a principios del siglo XX. Este enfoque se basa en el uso del canto y la música tradicional para enseñar a los estudiantes a leer y escribir su propio lenguaje musical, utilizando la música como una "lengua expresiva nativa" (Jaramillo, 2004). Según Kodály (1967), todos los niños pueden desarrollar habilidades musicales si se les expone a un entorno educativo adecuado, donde el canto y la escucha activa son pilares fundamentales. Entre sus principios clave se destaca la enseñanza secuencial y progresiva, iniciando con elementos simples y avanzando hacia conceptos más complejos. Asimismo, se integra la música folklórica como un recurso central del aprendizaje musical, lo que refuerza la identidad cultural de los estudiantes (Kodály, 1996).

Este enfoque ha demostrado un impacto profundo en la educación musical, promoviendo el desarrollo integral de los niños mediante la práctica vocal y la audición activa. Además, la introducción temprana de la lectura y escritura musical, de manera similar al aprendizaje de un idioma, fomenta una comprensión más profunda de los conceptos musicales y contribuye a su desarrollo cognitivo.

2.3. Método Dalcroze

La metodología de Emile Jacques Dalcroze, creada en 1960, se centra en la integración de música, movimiento y educación rítmica para estimular tanto el desarrollo cognitivo como el motor. Para la autora, el ritmo es una vivencia física que permite la conexión con la música a través del propio cuerpo. Es así como las actividades de movimiento, la danza y los juegos rítmicos permiten una comprensión profunda de los ritmos musicales y una mejora en la motricidad fina y gruesa de los niños. Se tiene entonces, con este método un enfoque de tipo multisensorial que no solo fomenta la musicalidad, sino que también mejora la coordinación y la percepción espacial, convirtiendo el aprendizaje musical en una experiencia completa y divertida.

2.4. Teoría de las Inteligencias Múltiples

Gardner (2016) propone la teoría de las inteligencias múltiples, en donde reconoce la inteligencia musical como una forma más de la intelectualidad humana. El autor también especifica que la música potencia las habilidades cognitivas y contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional y espacial de los individuos. De esta manera, dentro de este enfoque se entiende de manera simultánea que la música es una herramienta fundamental para el desarrollo y el

aprendizaje integral, en tanto que estimula la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad.

2.5. Método Orff

Orff y Keetman (1950) diseñaron un método en el que es posible que los niños, sin tener conocimientos previos, desde el trabajo colaborativo, puedan interpretar piezas musicales. Esto significa que el método Orff involucra el desarrollo de competencias sociales para el trabajo en equipo.

En las etapas iniciales, se utilizan instrumentos sencillos como la percusión y la flauta dulce, ideales para principiantes por su accesibilidad. Además, Orff enfatiza la importancia de la danza como parte esencial de la expresión musical, destacando que elementos como el ritmo, la melodía y la armonía pueden experimentarse a través del movimiento corporal. La improvisación, otro componente clave, promueve la creatividad y el crecimiento personal, ya que permite a los estudiantes explorar la música libremente.

Esta propuesta contempla actividades como clases grupales de canto, talleres rítmicos utilizando objetos del día a día en lugar de instrumentos, y presentaciones en la comunidad. Estas experiencias proporcionarán a los estudiantes una inmersión total en la música, facilitando tanto su desarrollo musical como el refuerzo de la autoestima y la integración social. La metodología Orff será esencial en este proceso, promoviendo un aprendizaje dinámico y colaborativo que fomente la autoexpresión y la creatividad de los participantes.

3. Metodología

Este proyecto se desarrolló, en lo investigativo, desde un diseño cualitativo con un enfoque de Acción Investigación Participativa (IAP), el cual, según Hernández (2016) se centra en la colaboración activa entre los investigadores y los participantes con el fin de lograr un cambio social positivo, por lo cual, los sujetos de estudio son actores fundamentales para la transformación de la realidad investigada. El proyecto se implementó teniendo como sitio de trabajo las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes, Recreación y Cultura de Aguachica (IMDREC), de carácter público y ubicadas en el centro de la municipalidad. El IMDREC desempeña procesos formativos en artes y deportes. Su objetivo primordial es impartir una educación de calidad, enfocada en el fortalecimiento de valores éticos, cívicos y culturales entre sus estudiantes. Los servicios del plantel benefician a aproximadamente 300 niños. La entidad cuenta con instrumentos propios, los cuales nos facilitaron para llevar a cabo el proceso formativo con la comunidad a beneficiar, instrumentos como: instrumentos de percusión menor, percusión folclórica del Caribe colombiano, guitarra y piano.

Por su parte, en lo metodológico, desde lo pedagógico, se consideran los siguientes enfoques.

3.1. Enfoque Participativo

Si bien, las actuaciones individuales, se manifiestan como necesarias y constituyen un valor importante de cara a la propia evaluación, será la actuación en grupo, la que se proponga como dominante, pues ésta fomenta la cooperación, intercambio de ideas, aceptación de propuestas ajenas y, en definitiva, una visión de la interpretación más amplia que la individual.

3.2. Enfoque Constructivista

Con la secuencia de actividades propuestas, se pretende que sea el propio alumno el que al final fabrique su propio aprendizaje. La metodología propuesta, busca formar al alumno para que sea capaz de jerarquizar por sí mismo, los objetivos y contenidos trabajados desde el principio. Una metodología, en definitiva, en la que el profesor juega un papel de guía, motivador, mediador e impulsor de todo el proceso.

3.3. Enfoque Lúdico

El hecho de presentar a los alumnos historias, anécdotas, actividades para colorear, resolver pequeños juegos... etc., aporta un componente lúdico al aprendizaje, que según demuestra la experiencia, puede potenciar la adquisición de los contenidos trabajados. Se trata de introducir en cada unidad, algunas actividades, que, sin escapar de los objetivos propuestos, relajen la participación en ejercicios más difíciles y que requieran una mayor concentración como pueden ser los relativos a los ejercicios rítmico-musicales.

La implementación de esta propuesta de enseñanza musical comienza con una profunda exploración del contexto en el que trabajamos.

El objetivo es crear un plan de acción que responda a las necesidades y realidades de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Para ello, hemos estructurado nuestro trabajo en cuatro etapas fundamentales: diagnóstico, planificación, acción participativa y evaluación. Este enfoque nos permite no solo transmitir conocimientos musicales, sino también fomentar el crecimiento integral de los participantes.

3.4.Enfoque Coral

El canto coral puede implementarse en un contexto escolar desde la creación de coros escolares. Para ello, es necesario que el trabajo coral sea concebido desde una perspectiva amplia para que no solamente se considere el formato a capella, sino que también se tenga en cuenta el canto acompañado, especialmente cuando se trabajan repertorios tradicionales. En ese sentido los objetivos del trabajo en el enfoque coral son:

- Cantar con precisión, tanto al unísono como en partes.
- Desarrollar la capacidad de modular la voz en función de las otras voces o del acompañamiento instrumental.
- Interpretar piezas de diferentes estilos, adaptándose a las particularidades de cada género.
- Aprender e incorporar elementos de interpretación musical, como matices y expresividad.
- Desarrollar el oído interno, lo que permite anticipar mentalmente las notas y acordes antes de producirlos.
- Fortalecer la memoria musical, facilitando la capacidad de retener y reproducir melodías y armonías.
- Fomentar el sentido rítmico, esencial para lograr precisión en la ejecución coral.
- Desarrollar una sólida técnica vocal, que permita la emisión correcta de la voz, cuidando aspectos como la respiración, el control del tono y la proyección.

3.5.Procedimiento

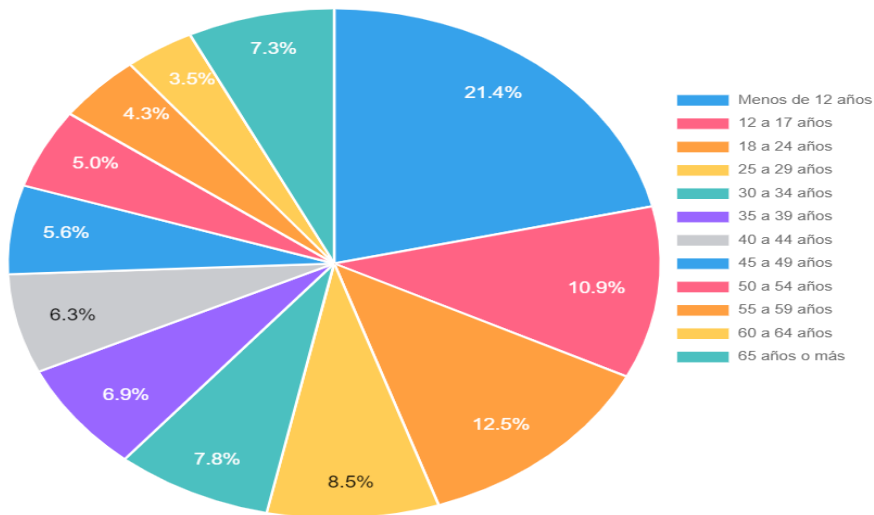
3.5.1. Etapa 1: Diagnóstico

En esta primera fase, se pretende caracterizar a los niños y jóvenes que harán parte del proyecto.

Para ello se ejecutaron:

- Una carta de Intencionalidad: se dirigió una carta a instituciones locales (Instituto de cultura e instituciones educativas) para solicitar el apoyo necesario para implementar las actividades en sus espacios.
- Reuniones con Padres de Familia y acudientes: se organizaron encuentros con padres de familia y acudientes para socializar las intenciones del proyecto e identificar las necesidades educativas y emocionales de los jóvenes, de modo que la propuesta se ajuste a su realidad.
- Análisis del Contexto Sociocultural: se analizaron los datos poblacionales oficiales del año 2021 para entender el contexto sociocultural de los participantes, de modo que fuera posible plantear actividades se adapten a sus intereses y realidades.

Figura 1. Población de Aguachica, Cesar, por edad. Proyección 2021

Fuente: Departamento Administrativo de Salud (DASA)

Este proyecto no solo busca enseñar música, sino brindar un refugio, un lugar donde los niños y jóvenes puedan sentirse escuchados, valorados y apoyados. Se reconoce que muchos de ellos viven en entornos difíciles, donde las oportunidades de crecimiento y desarrollo son limitadas. A través de la música, se les ofrece algo más que una actividad artística: se les da una herramienta para expresarse, para aprender a trabajar en equipo y para encontrar un camino hacia una mayor autoestima. El simple hecho de tener un espacio donde pueden descubrir su voz y ser parte de un grupo les ofrece una oportunidad de escapar, aunque sea temporalmente, de los problemas que puedan enfrentar en sus hogares.

En ese sentido, el análisis de los datos poblacionales no debe verse solo como una herramienta técnica para la ejecución del proyecto, sino como una vía para conectar con la realidad de estos

niños y jóvenes. Al profundizar en sus necesidades y retos, el proyecto puede ajustarse para ofrecer no solo educación musical, sino también un apoyo emocional y social significativo. En esencia, se trata de brindarles a los participantes la oportunidad de desarrollarse, sanar y descubrir nuevas posibilidades para su futuro, en un ambiente que los recibe y los motiva a avanzar.

3.5.2. Etapa 2: Planificación

Teniendo un panorama mucho más claro del contexto sociocultural en el que se pretende ejecutar el proyecto, se procede a la planificación teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Convocatoria Abierta: se promovió una convocatoria a través de redes sociales y de forma presencial en las diferentes instituciones educativas del municipio, en aras de captar niños y jóvenes interesados en participar en las actividades musicales.

Figura 2 Evidencia de convocatoria

- Diseño de actividades: se procede a diseñar actividades con enfoque coral, participativo, lúdico y constructivista bajo los métodos Kodály, Dalcroze y Orff.

3.5.3. Etapa 3: Acción Participativa

Esta es la etapa en la que se desarrollan las diferentes actividades planificadas. Consecuentemente se hallan en ella:

- Elaboración de Objetófonos

Debido a las limitaciones en la disponibilidad de instrumentos, se optó por utilizar objetófonos (sonajeros) como una alternativa creativa y accesible en la enseñanza musical. Estos objetófonos fueron fabricados con materiales reciclables, fáciles de obtener en la comunidad, lo que posibilitó una conexión práctica y significativa entre los niños y la música. Para elaborarlos se necesitaron materiales reciclables:

- Botellas de plástico vacías
- Semillas o granos secos (frijoles, arroz)
- Papel de colores o cinta adhesiva decorativa
- Tapas plásticas
- Pegamento no tóxico

Figura 3 Objetófonos

Fuente: Imagen de referencia / Eugenia Romero

En este punto, la experiencia educativa comienza desde la creación de los instrumentos (objetófonos) con los cuales los participantes aprendieron sobre la producción de sonido mediante la vibración y la resonancia. Para crear los instrumentos fue necesario que los participantes recolectaran los materiales y decoraran las botellas para, posteriormente, llenarlas con semillas o granos. Eso significa que esta actividad permitió estimular la creatividad, las habilidades manuales y la comprensión del origen del sonido, por lo que se logró un aprendizaje musical más profundo.

Los objetófonos no se construyeron simplemente por crearlos, sino con el propósito de integrarlos en los ensambles como instrumentos de percusión menor. Esto permitió a los niños experimentar con distintos ritmos empleando figuras musicales como negras, corcheas, blancas y redondas. Posteriormente, participaron en ensambles más complejos, donde desarrollaron la habilidad de sincronizar su ritmo con el de los demás integrantes del grupo.

Figura 4 Patrones rítmicos iniciales para practicar con los objetófonos

Fuente: Mundo Musical

- Talleres y Seminarios de Técnica Vocal: se desarrollaron talleres para capacitar en técnica vocal a los niños y jóvenes. En ellos se implementaron los signos de los métodos Kodály, lo cual se convirtió en una herramienta útil para aquellos que tenían dificultades en la afinación y para quienes estaban comenzando a descubrir el mundo de la música.

Intervención

Los talleres presentaron un enfoque holístico, combinando el trabajo en técnica vocal con el desarrollo personal. El uso de los signos del método Kodály brindó a los participantes una representación visual precisa de las notas musicales, lo que les permitió conectar de manera más intuitiva con las alturas y mejorar la afinación. Asimismo, se realizaron ejercicios de respiración, técnica vocal y expresión corporal, con el objetivo de promover una experiencia musical integral y colaborativa.

Descripción de acciones de intervención

A continuación, se presentan las distintas actividades y talleres que permitieron la intervención.

Enseñanza desde Cero

En el proyecto se hizo especial hincapié en enseñar a los niños a cantar desde cero, adoptando un enfoque inclusivo que les permitió desarrollar sus habilidades musicales sin importar su experiencia previa. Se proporcionaron las herramientas mencionadas anteriormente, asegurando que todos los niños, incluidos aquellos con capacidades diversas, pudieran integrarse y progresar en el coro. Esta metodología no solo impulsó el crecimiento individual de cada participante, sino que también fomentó un fuerte sentido de comunidad y pertenencia.

La aplicación de metodologías pedagógicas, como los cánones, los signos Curwen y los métodos de Kodály, inspirados en el trabajo del Maestro Alejandro Zuleta en Colombia, fue clave para el éxito del proyecto. Estas herramientas ayudaron a los niños a conectarse de forma intuitiva con la música, facilitando la comprensión de conceptos musicales y la práctica del canto coral. Gracias a

estas estrategias, los participantes exploraron su potencial vocal y se expresaron artísticamente, creando un entorno de aprendizaje motivador y enriquecedor.

Figura 5 Enseñanza desde cero

Talleres de Apoyo Psicosocial

El taller de apoyo psicosocial fue un componente fundamental dentro del proyecto, brindando herramientas emocionales y sociales que ayudaron a fortalecer la cohesión del grupo y a mejorar el bienestar individual de los niños y jóvenes participantes. Este taller fue llevado a cabo en colaboración con el Departamento Administrativo de Salud (DASA) de Aguachica, quienes brindaron el apoyo necesario para abordar de manera integral el bienestar emocional de los integrantes del coro.

El principal objetivo de los talleres psicosociales fue proporcionar un espacio seguro y de confianza donde los niños y jóvenes pudieran expresar sus emociones, aprender a gestionar

conflictos interpersonales, y desarrollar habilidades de comunicación asertiva. Además, se buscó fomentar el trabajo en equipo y fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad dentro del coro.

El taller se desarrolló a través de sesiones grupales dirigidas por profesionales en el área de psicología, quienes utilizaron técnicas de dinámicas participativas y ejercicios de reflexión para lograr que los participantes pudieran identificar y compartir sus emociones. Las actividades fueron cuidadosamente diseñadas para ser adecuadas a las edades de los niños y adolescentes, manteniendo siempre un ambiente lúdico pero reflexivo, donde se sintieran cómodos y seguros.

Algunas de las técnicas utilizadas incluyeron:

- **Círculos de diálogo:** Esta actividad consistía en reunir a los participantes en un círculo, donde cada uno podía hablar libremente sobre sus emociones, inquietudes o experiencias dentro y fuera del coro. Esto permitió no solo que se conocieran mejor entre ellos, sino que también desarrollaran empatía y aprendieran a escuchar activamente a los demás.
- **Técnicas de manejo de emociones:** Se trabajaron ejercicios que enseñaban a los niños y jóvenes a identificar y gestionar sus emociones de manera saludable. Se les ofrecieron herramientas para manejar situaciones de estrés, ansiedad o conflictos, promoviendo el autocontrol y la autorregulación emocional.
- **Dinámicas de integración grupal:** Se llevaron a cabo actividades lúdicas orientadas a fortalecer el trabajo en equipo. Estas dinámicas incluían juegos de confianza, donde los niños debían confiar en sus compañeros para realizar ciertas tareas, y ejercicios de

cooperación, que ayudaron a mejorar la cohesión del grupo y su capacidad para colaborar en conjunto.

- **Ejercicios de autoestima y autoafirmación:** Con el fin de fortalecer la autoestima de los participantes, se implementaron ejercicios donde cada uno identificaba sus fortalezas y las de sus compañeros. Esto no solo los ayudó a conocerse mejor, sino que también reforzó la idea de que cada uno tiene un papel valioso dentro del coro.

El taller psicosocial tuvo un impacto muy positivo en los niños y jóvenes. A través de las sesiones de apoyo grupal, se observó una mejora en las relaciones interpersonales dentro del coro, una mayor capacidad de escucha y respeto mutuo, y una reducción de los conflictos. Los participantes adquirieron herramientas valiosas para gestionar sus emociones, lo que contribuyó a crear un ambiente más armonioso tanto en los ensayos como en sus interacciones fuera del coro.

Este espacio también brindó a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad un entorno de apoyo emocional, donde sus preocupaciones eran escuchadas y validadas. Para muchos, fue un lugar liberador que complementó de manera esencial su formación artística y musical, integrando el desarrollo emocional como un componente clave para su crecimiento personal y colectivo.

Finalmente, se tiene que el taller de apoyo psicosocial, junto con la formación musical, proporcionó una experiencia enriquecedora que no solo mejoró las habilidades como cantantes de los participantes, sino que también los apoyó en su crecimiento emocional y social, preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y resiliencia.

Figura 6 Evidencia taller psicosocial

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN VULNERABLE

38

Fuente: Elaboración Propia

Exploración Vocal Inicial

- **Objetivo:** Ayudar a los participantes a familiarizarse con su propia voz y descubrir su rango vocal.
- **Descripción:** Mediante ejercicios lúdicos, como el "eco musical" y los signos manuales de Curwen, se comenzó a trabajar la exploración vocal. El facilitador cantaba una frase corta utilizando los gestos de las manos para indicar las alturas tonales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, etc.), y los niños imitaban tanto el gesto como la melodía.
- **Resultado esperado:** Que los participantes reconocieran las distintas alturas tonales de manera visual y auditiva, comenzando a afinar con mayor precisión y relacionando el movimiento de las manos con las notas cantadas.

Figura 7 Signos Curwen, del método Kodály

Fuente: Metodo kodaly en Colombia

Técnicas de Respiración y Relajación

- **Objetivo:** Enseñar la correcta respiración diafragmática y relajar el cuerpo antes de cantar.
- **Descripción:** Los niños realizaron ejercicios de respiración profunda, utilizando el gesto de "inflar globos imaginarios" para entender cómo llenar de aire los pulmones desde el diafragma. Además, antes de cada clase se realizaban breves estiramientos corporales y ejercicios de relajación para liberar tensiones y asegurar que los niños y jóvenes estuvieran relajados antes de comenzar a cantar.

- **Resultado esperado:** Que los participantes pudieran controlar su respiración y aplicar una relajación adecuada, mejorando la calidad de su emisión vocal.

Afinación con el Método de Do Móvil y Signos de Curwen

- **Objetivo:** Mejorar la afinación utilizando el método de Do Móvil y los signos manuales de Curwen.
- **Descripción:** Con la escala de Do Móvil y los signos manuales de Curwen, los niños aprendieron a asociar cada nota con un gesto manual específico. Este recurso permitió que los participantes tuvieran una referencia física al cantar, ayudándolos a afinar mejor al conectar la altura de la nota con el movimiento de la mano.
- **Ejemplo de actividad:** Se cantaban escalas ascendentes y descendentes utilizando los gestos de Curwen para cada nota. Por ejemplo, Do (con la mano cerrada) y Sol (con la mano abierta y plana). Los niños también practicaban este método con juegos de pregunta y respuesta, donde se cantaban pequeñas frases musicales y los demás respondían replicando los gestos y la afinación.
- **Resultado esperado:** Que los niños pudieran afinar de manera precisa utilizando tanto su oído como los gestos visuales como referencia.

Juego de Voces y Armonización

- **Objetivo:** Introducir a los participantes al canto en armonía y la escucha activa.

- **Descripción:** Luego de haber trabajado la afinación y el ritmo, se comenzaron a introducir ejercicios para cantar en canon y armonizar. A través de pequeños juegos de voces, se enseñó a los niños a escuchar a sus compañeros mientras cantaban su propia línea melódica.
- **Ejemplo de actividad:** Se trabajó un canon sencillo, el canon “Banaha” en el que se dividía al grupo en dos o tres partes. Cada grupo cantaba la misma melodía, pero en momentos diferentes, creando una textura coral que los niños aprendieron a sostener mediante la escucha y la atención a las otras voces.
- **Resultado esperado:** Que los niños desarrollaran habilidades para cantar en grupo, ajustando sus voces para crear armonías sencillas y mejorando la capacidad de escucha.

Figura 8 Obra para interpretar

Banaha
(canon a 3 voces)

TRADICIONAL CONGOLESA

SI SI SI SI DO LA DA YA KU SI NE LA DU BA NA HA HA BA NA

6 HA BA NA HA YA KU SI NE LA DU BA NA HA BA NA HA

11 UH BA NA HA YA KU SI NE LA DU BA NA HA

D.C. A FIN

Fuente: Clase de música 2.0

Proyección Vocal y Cuidado de la Voz

- **Objetivo:** Enseñar a proyectar la voz sin esfuerzo y cuidar la salud vocal.
- **Descripción:** Se hicieron ejercicios de proyección vocal utilizando resonancia en las cavidades nasales, pidiendo a los niños que sintieran las vibraciones de sus voces al entonar sonidos largos y sostenidos como el "mmm". Se les enseñó la importancia de una buena hidratación y el descanso de la voz para evitar el desgaste.
- **Resultado esperado:** Que los niños aprendieran a proyectar la voz sin esfuerzo, utilizando técnicas de apoyo y resonancia adecuadas, y que adquirieran hábitos de cuidado vocal.

Figura 9 Evidencia de actividades ejecutadas

Esto se presenció en distintos festivales corales que tienen el enfoque pedagógico, como el Festival de coros “La Cuerda” realizado en Bucaramanga Santander.

Producción Musical

A lo largo del año se organizaron la creación y montaje de canciones que los jóvenes interpretarían, con el fin de brindarle la oportunidad de aplicar lo aprendido y trabajar en equipo,

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN VULNERABLE

43

creando un sentido de pertenencia y comunidad. Esto se realizó mediante un video musical, en el cual se grabaron voces en un “home studio” luego, se hizo el video y se montó en la plataforma YouTube. Con ello se encontró la manera de darle proyección al proceso y seguir motivación a los niños y jóvenes a abrirse caminos a través de la música.

Figura 10 Evidencias del home studio

Fuente: Elaboración Propia

Muestras Semestrales

Cada semestre se organizaron presentaciones en diferentes escenarios de la ciudad donde los jóvenes pueden mostrar sus avances. Estas actuaciones les ayudaron a construir confianza y les permitieron compartir su pasión por la música con la comunidad.

Figura 11 Muestra semestral

Fuente: Elaboración propia

Participación en Festivales

El proceso de formación vocal se evidenció en la participación de los jóvenes en distintos festivales corales, como el Festival de Coros "La Cuerda", realizado en Bucaramanga. Este evento, con un enfoque pedagógico, permitió que los niños y adolescentes del proyecto no solo mostraran sus avances en técnica vocal, sino también experimentaran el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso que implica ser parte de un coro. La participación en tres ediciones consecutivas del festival (7^a, 8^a y 9^a) les permitió ganar visibilidad, fortalecer su identidad artística y mejorar su rendimiento vocal en escenarios públicos.

Figura 12 Participación en festivales

Evolución del Ensamble Instrumento-Vocal

Nuestro ensamble ha crecido y se ha fortalecido gracias al respaldo de la administración municipal y del Instituto de Cultura de Aguachica. De esta manera, se conformó el Coro Infantil y Juvenil IMDREC, que sigue con la misión de ofrecer beneficios gratuitos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La invitación se ha extendido, alcanzando barrios más allá de Brisas Bajo y Oasis, permitiendo que niños de todo el municipio, tanto del área urbana como rural, se unan a esta valiosa experiencia musical.

IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA INSTRUMENTO-VOCAL, EN UNA POBLACIÓN
VULNERABLE

Figura 13
Evidencia del Ensamble

Fuente: Alcaldía de Aguachica

Resultados

Uno de los métodos empleados fue la observación directa durante las sesiones de práctica y ensayos, lo que permitió identificar los progresos individuales y grupales en áreas como la técnica vocal, la afinación y la cohesión del coro. A lo largo del proceso, se pudo ver cómo cada niño ganaba confianza en su voz, lo que se reflejaba en interpretaciones más seguras y emotivas.

Además, se realizaron presentaciones en vivo como parte de la evaluación, donde los jóvenes interpretaron las canciones seleccionadas en distintos escenarios. Estas presentaciones no solo les dieron la oportunidad de mostrar su avance, sino que también les permitieron experimentar la gratificación de compartir su música con la comunidad. Fueron momentos llenos de emoción, donde se evidenció el esfuerzo colectivo y la dedicación invertida en cada ensayo.

Por último, se promovió un espacio de reflexión grupal en el que los niños y jóvenes compartieron sus impresiones sobre lo que habían aprendido y cómo se sentían siendo parte del coro. Este intercambio no solo fortaleció su capacidad de expresión, sino que también les ayudó a valorar el trabajo en equipo y el apoyo mutuo en el proceso de aprendizaje.

La etapa de evaluación fue, por lo tanto, un momento de celebración y autodescubrimiento, en el que se reconocieron los logros alcanzados y se identificaron áreas de mejora. A través de este proceso, se reafirmó el compromiso de continuar apoyando a estos niños y jóvenes en su desarrollo musical y personal, asegurando que el coro siga siendo un espacio de crecimiento, inclusión y creatividad.

Muestra Musical

En el marco de la sustentación del proyecto, se seleccionaron tres canciones representativas para ser interpretadas por el coro conformado por los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Estas canciones fueron escogidas cuidadosamente, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del proyecto como el perfil musical y los intereses de los participantes, quienes mostraron una afinidad especial por el folclor.

Las canciones seleccionadas son las siguientes:

- "Parió la Luna": Pertenciente al folclor nacional pacífico colombiano, esta canción icónica de la música de nuestro país simboliza la diversidad cultural y la riqueza de sus ritmos. La elección de esta canción permite que los jóvenes se conecten con las tradiciones musicales del territorio nacional, ofreciendo un desafío técnico que refleja el progreso vocal y coral alcanzado durante el proyecto. (Apéndice A)
- "Matildelina": Una canción de folclor local que destaca las raíces musicales de la región. Esta canción permite evidenciar el trabajo en la exploración de la voz cantada y el desarrollo de la técnica vocal en un contexto cultural cercano a los jóvenes, reforzando su identidad regional. (Apéndice B)
- "Bonse Aba": Una canción de folclor internacional de origen africano que destaca por su dinamismo rítmico y su estructura coral sencilla pero poderosa. Esta obra fue escogida no solo por su capacidad para unir a los participantes a través del ritmo y el canto, sino también

por su mensaje de comunidad y celebración de la diversidad, valores que se han promovido a lo largo del proceso formativo. (Apéndice C)

El montaje de estas tres obras ofreció una muestra clara del trabajo integral realizado durante el proyecto. La elección de canciones de diferentes tradiciones folclóricas, local, nacional e internacional, no solo permite evidenciar el dominio técnico adquirido por los jóvenes en términos de afinación, ritmo y ensamblaje vocal, sino también refleja la capacidad de interpretación y versatilidad del coro.

Además, la selección de estas piezas responde a la conexión que los jóvenes han desarrollado con el folclor a lo largo del proceso formativo. Estas canciones permiten mostrar el progreso en el aprendizaje desde cero de la técnica vocal y la interpretación coral, además de fortalecer su sentido de pertenencia cultural, promoviendo una identidad musical rica y diversa.

Durante el montaje, se trabajaron aspectos como el fraseo musical, la afinación coral, y la cohesión rítmica entre las diferentes voces. Asimismo, se integraron elementos del aprendizaje corporal rítmico a través de objetófonos y percusión corporal, con el fin de complementar la interpretación vocal y ofrecer una presentación integral. De esta manera, las canciones seleccionadas no solo representan un logro artístico, sino que son un testimonio del impacto transformador que el proyecto ha tenido en la vida de los niños y jóvenes participantes.

Después de cada actividad, se promovió un espacio de reflexión donde los jóvenes pudieron compartir sus opiniones sobre su experiencia. Esto permitió identificar áreas de mejora para continuar con la adaptación de la propuesta para que sea cada vez más efectiva y significativa. Se

fomenta un ambiente donde los jóvenes pueden reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, fortaleciendo su compromiso con la música y su desarrollo personal.

Instrumentos

En el desarrollo del proyecto de enseñanza musical, se eligió la voz como el instrumento primordial. Este enfoque permitió que todos los niños y jóvenes participantes pudieran acceder a la música de manera directa, independientemente de su experiencia previa. La voz, como una herramienta universal y personal, se convirtió en el vehículo principal para explorar y desarrollar las habilidades musicales de los estudiantes, ayudándoles a descubrir y potenciar su capacidad para el canto.

No obstante, al reconocer la falta de instrumentos disponibles, se decidió adoptar un enfoque creativo para complementar el ensamble vocal. Se utilizó la guitarra como base armónica y percusión menor (incluyendo instrumentos como maracas, sonajeros, guacharaca) para añadir dinamismo rítmico. Asimismo, se aprovechó el cuerpo como instrumento rítmico, implementando percusión corporal a través de palmas, chasquidos y otros sonidos generados con el propio cuerpo, lo que enriqueció la experiencia musical de los participantes.

Con la combinación de los recursos: voces, guitarra, percusión corporal y objetófonos. el proyecto logró crear un ensamble accesible y significativo, que permitió la participación activa de todos los niños y jóvenes, independientemente de sus conocimientos musicales o acceso a instrumentos. Esta solución creativa no solo facilitó el aprendizaje, sino que también fomentó un fuerte sentido de comunidad y trabajo en equipo entre los participantes.

Conclusiones

Este proyecto significó una experiencia profundamente transformadora para los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Aguachica. Con la creación del ensamble vocal infantil y juvenil, se logró establecer un entorno seguro y acogedor donde los participantes no solo aprendieron a cantar y tocar instrumentos, sino que también fortalecieron importantes habilidades sociales y emocionales necesarias para su desarrollo personal.

Uno de los aspectos más conmovedores observados es cómo la música se ha convertido en un medio de expresión y liberación emocional para estos jóvenes. Muchos de ellos llegaron con procesos personales complejos o entornos inseguros. Sin embargo, al integrarse al coro, lograron ubicarse en un espacio seguro donde pudieron canalizar sus emociones y experiencias a través del arte. Este proceso les permitió conectar con otros jóvenes que comparten vivencias similares, formando lazos de amistad y apoyo.

La metodología de investigación empleada, basada en un enfoque de acción participativa, ha permitido adaptar el programa a las necesidades reales de los participantes. Cada fase del proyecto permitió comprender mejor las realidades que enfrentaban los participantes, cuestión que resultó fundamental para ofrecerles actividades que se ajusten a sus vivencias y aspiraciones, manteniendo el proyecto relevante y significativo a lo largo del tiempo.

El impacto de la creación del ensamble vocal trascendió a los propios participantes. Las presentaciones realizadas en diversos espacios de la ciudad permitieron mostrar lo aprendido, ayudando a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la música en la vida de los jóvenes.

Participar en festivales como "La Cuerda" y presentarse en escenarios como el Teatro Santander les permitió a los jóvenes interactuar con otros grupos, enriquecerse con nuevas experiencias y reforzar su sentido de pertenencia a una comunidad más amplia.

A pesar de esto, se presentaron desafíos como la deserción, puesto que algunos jóvenes se han visto obligados a abandonar el ensamble debido a problemas familiares, compromisos escolares o la presión de finalizar sus estudios. Esto subraya la necesidad de encontrar formas de mantener a los jóvenes conectados al proyecto, incluso cuando enfrentan cambios en sus vidas personales. Es crucial diseñar estrategias que les permitan seguir vinculados a la música y a su grupo, incluso en momentos adversos.

Recomendaciones

A medida que el proyecto continúa creciendo, es vital pensar en estrategias que no solo amplifiquen su impacto, sino que también aseguren su continuidad en el futuro. A partir de las experiencias vividas, hay algunas ideas que podrían enriquecer aún más esta hermosa iniciativa.

Una de las sugerencias más interesantes es establecer un semillero musical que funcione junto al coro. Este espacio ofrecería a los jóvenes la oportunidad de seguir aprendiendo música de manera flexible, permitiéndoles explorar su creatividad sin la presión de cumplir con compromisos académicos que, a menudo, les obligan a dejar el programa. Así, se les ayudaría a mantener el interés en la música y se les brindaría un refugio, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos personales.

También es importante fomentar una cultura de flexibilidad en la asistencia y participación. Al ofrecer horarios alternativos y sesiones más cortas, se facilitaría que más jóvenes se unieran al proceso. Esto crearía un ambiente inclusivo donde cada uno pudiera participar según sus propias circunstancias, permitiendo que más talentos brillen.

Además, fortalecer las colaboraciones con organizaciones locales, como el Departamento Administrativo de Salud (DASA), sería esencial. Estas alianzas no solo aportan un apoyo psicosocial valioso, sino que también ayudan a crear un entorno integral que aborde tanto la educación musical como el bienestar emocional de los jóvenes. Juntos, se puede construir una red de apoyo más sólida y efectiva.

Invertir en la capacitación continua de los participantes también es fundamental. Proporcionar talleres y recursos actualizados les daría a los jóvenes las herramientas necesarias para afrontar los diferentes retos que se presenten. Esto no solo mejoraría la calidad de la enseñanza, sino que también enriquecería su experiencia al introducir metodologías innovadoras y efectivas.

Además, establecer un sistema de evaluaciones periódicas y retroalimentación es clave para medir el progreso del programa y hacer los ajustes necesarios. Escuchar a los jóvenes y a sus familias sobre cómo se sienten en el proceso es invaluable, ya que nos brinda una perspectiva clara sobre lo que funciona y lo que necesita mejorar.

Finalmente, es crucial dar a conocer el proyecto en la comunidad a través de eventos, presentaciones y talleres abiertos al público. Estas actividades no solo permiten que los jóvenes muestren su talento, sino que también ayudan a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la música como una herramienta de desarrollo personal y social. Involucrar a más personas podría abrir la puerta a nuevos participantes y apoyos que fortalezcan aún más esta maravillosa iniciativa.

Bibliografía

- Aracena, C. (2020). *Efectividad de la Pedagogía Instrumento-Vocal en Entornos de Rehabilitación: Un Estudio Comparativo*. Universidad de Barcelona. Obtenido de <https://revistas.uft.cl/index.php/rre/article/view/90>
- Bautista. (2020). *Análisis de los procesos de iniciación musical como herramienta pedagógica que facilita el aprendizaje autónomo del proceso escolar en los niños de básica primaria en la última década*. UNAD.
- Bernabé, M. M. (2011). *La educación musical como nexo de unión entre culturas*. Universidad de Murcia. Obtenido de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32116/TMMBV.pdf>
- Brand. (2018). *Sostenibilidad de las Iniciativas de Pedagogía Instrumento-Vocal en Comunidades Vulnerables: Desafíos y Oportunidades*. UNAM.
- Espinoza, & Miñán. (2020). La pedagogía musical como estrategia metodológica de motivación en el nivel inicial. *Revista Universidad y Sociedad*. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000500454
- Guzmán. (2019). *La música como herramienta pedagógica para una educación intercultural en la Escuela Agroambiental Ala Kusreikya Misak Piscitau*". Universidad Pedagógica Nacional. Obtenido de <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11576>
- Kodály, Z., & Choksy, L. (1996). *Kodály, Z., y Choksy The Kodály Method: Comprehensive Music Education from Infant to Adult*". Prentice Hall. Prentice Hall.

Mendoza. (2020). *Propuesta pedagógica para potenciar desde la experiencia musical el desarrollo emocional y psicosocial de jóvenes entre los 9 y 17 años en la comunidad de Santa Margarita*. Pontificia Universidad Javeriana.

Orff, C., & Keetman, G. (1956). *Orff-Schulwerk: Music for Children*. . Schott Music Corporation.

Piedra. (2016). *La música como herramienta para la inclusión educativa*. Universidad de Cantabria.

Quintero. (2023). *Propuesta pedagógica musical enfocada al trabajo con la fundación Kairos (población vulnerable)*. UIS.

Rincón. (2021). *Perspectivas de Género en la Pedagogía Instrumento-Vocal: Un Estudio sobre el Empoderamiento de Niñas Vulnerables*. UNAD.

Rodríguez, Y. (2016). El Impacto de la Pedagogía Instrumento-Vocal en la Juventud Vulnerable: Un Estudio Longitudinal. *Repositorio de la UNAD*. Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/21636/1052986163.pdf?sequence=>

Apéndices

Apéndice A

PARIO LA LUNA

♩ = 75

An - te - no - che y_a - no - che an - te - no - che y_a no - che

pa - rió la lu - na, pa - rió la lu - na, pa - rió la lu - na ehl!

Vein - ti - cin - co lu - ce - ros vein - ti - cin - co lu - ce - ros

y_u - na_es - tre - lli - ta y_u - na_es - tre - lli - ta y_u - na_es - tre - lli - ta ehl!

Coro

pa - rió la lu - na, pa - rió la lu - na, pa - rió la lu - na ehl!

Antenoche y anoche, antenoche y anoche (bis)
 parió la luna, parió la luna, parió la luna ehl!
 Veinticinco luceros, veinticinco luceros (bis)
 y una estrellita, y una estrellita, y una estrellita ehl! (bis)

Coro: Parió la luna, parió la luna, parió la luna ehl! (bis)

Antenoche y anoche, antenoche y anoche (bis)
 parió la negra, parió la negra, parió la negra ehl! (bis)
 Veinticinco negritos, veinticinco negritos (bis)
 y una culebra, y una culebra, y una culebra ehl! (bis)
 Coro: Parió la negra, parió la negra, parió la negra ehl! (bis)

Antenoche y anoche, antenoche y anoche (bis)

Apéndice C:

Bonse Aba

Tradicional de Zambia

Rítmico, con energía ♩ = 96 Arr. María Quintanilla

Voz 1

f Bon - se a - ba! Mu po - ke-le-la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba-na.

Voz 2

Voz 3

5

Bon - se a - ba! Mu po - ke-le-la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba-na.

f Bon - se a - ba! Mu po - ke-le-la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba-na.

f Bon - se a - ba! Mu po - ke-le-la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba-na.

9

Ku - ba ba - na _____ Ku - ba ba - na ba - kwa le - sa.

Ku - ba ba - na _____ ba - kwa le - sa.

Ku - ba ba - na _____ ba - kwa le - sa.

2

Bonse Aba

13

Ku - ba ba - na. Ku - ba ba - na, ku - ba ba - na ba - kwa le - sa.

Ku - ba ba - na, ku - ba ba - na ba - kwa le - sa.

Ku - ba ba - na, ku - ba ba - na ba - kwa le - sa.

17

Bon - se a - ba! Mu po - ke - le - la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba - na.

mf

mf

21

Bon - se a - ba! Mu po - ke - le - la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba - na.

Bon - se a - ba! Mu po - ke - le - la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba - na.

Bon - se a - ba! Mu po - ke - le - la Ba li - pe - le ma - ka a - ku - ba ba - na.

Bonse Aba

3

25

Mu - ya - ya - ya, _____ ba - kwa le - sa.

Mu - ya - ya - ya, _____ mu - ya - ya - ya, ba - kwa le - sa.

Mu - ya - ya - ya, _____ ba - kwa le - sa.

29

Bon - se a - ba! Bon - se _____ a - ba! _____

Bon - se a - ba! Bon - se _____ a - ba! _____

Bon - se a - ba! Bon - se _____ a - ba! _____