

**PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONFORMACIÓN
DE GRUPOS MUSICALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS**

LEONARDO GALVIS LEÓN

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ARTES - MÚSICA
BUCARAMANGA**

2004

**PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONFORMACIÓN
DE GRUPOS MUSICALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS**

LEONARDO GALVIS LEÓN

**Trabajo de grado para optar el título de
Licenciado en Música**

Director

BLAS EMILIO ATEHORTÚA

Maestro de Música

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE ARTES - MÚSICA

BUCARAMANGA

2004

A mi Madre, por darme la vida, amor y comprensión
A mi esposa, por ser el apoyo que me llevo a la meta
A mi familia por su cariño y hermandad
A mis maestros por sus enseñanzas y ejemplos de disciplina.
A mis amigos por su amistad y ayuda desinteresada
Y a Dios por todo lo que soy y lo que seré.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Industrial de Santander y la Facultad de Música y sus profesores, por su constante empeño y dedicación en su labor docente.

A mis colegas Docentes y Músicos por su compartir pedagógico y de amistad sincera

A empresas, entidades y personas que por varios años han abierto amablemente sus puertas para permitir el desempeño de mi profesión, como: Instituto Marconi, Escuela Musical JIREH, Colegio Americano, Colegio Américas, Sistemas y Computadores S.A. – SAVIA, Radio Primavera, Centro Familiar de Adoración, Centro Cristiano Misionero Sión, Grupo Musical Manosantha y muchas otras .

Y Finalmente, pero el más importante, Dios mi creador, dueño y señor de mi vida.

CONTENIDO

	Pág.
PRELUDIO	1
OBJETIVOS GENERALES	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
JUSTIFICACIÓN	5
OBERTURA	7
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	7
1 LAS ARTES Y LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN COLOMBIA	7
1.1. CULTURA SOCIAL Y EDUCACIÓN	7
1.2 LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN FORMAL	12
1.3 LAS ARTES EN LAS INSTITUCIONES NO FORMALES	16
2. LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LAS INSTITUCIONES	18
2.1 PROYECCIONES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA	18
2.2 INSTITUCIONES Y ENTIDADES PROMOTORAS	22
INTERMEZZO - FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLOGÍA	28
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES	28
1.1 IDENTIFICACIÓN	28
1.2 OBJETIVOS GENERALES	28
1.3 POBLACIÓN	29
1.4 PROYECCIÓN SOCIAL	29
1.5 ENFOQUE PEDAGÓGICO	30
1.6 RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS	33
1.7 PLANEACIÓN	34
1.7.1. COLEGIOS CALENDARIO A	34
1.7.2 COLEGIOS CALENDARIO B	35

	Pág.
2. RECURSOS GENERALES	37
2.1 RECURSO HUMANO Y TECNICO	37
2.1.1. INSTRUCTORES Y ESTUDIANTES	37
2.1.2 AULAS DE PRACTICA	37
2.1.3 INSTRUMENTOS MUSICALES	37
2.1.4 EQUIPOS DE TRABAJO	38
2.1.5 MATERIAL DE TRABAJO	38
2.2. RECURSOS ECONÓMICOS	38
3. PLAN METODOLÓGICO	40
3.1 PROPUESTA TEMÁTICA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA	40
3.1.1 METODOLOGÍA GENERAL	40
3.2 CONFORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	42
3.2.1 IDENTIFICACIÓN	42
3.2.2. ETAPAS DE APLICACIÓN	43
3.2.2.1. CONCIERTO DIDÁCTICO	43
3.2.2.2. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN	44
3.2.2.3. PROCESO DE AUDICIONES	45
3.2.2.4. SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS	45
3.3. ÁREAS DE TRABAJO	46
3.3.1. EL TRABAJO CORAL	46
3.3.2. EL TRABAJO INSTRUMENTAL	47
3.3.2.1. LA ORQUESTA INFANTIL	47
3.3.2.2. ORQUESTA JUVENIL	48
3.3. ESTRUCTURACIÓN DE GRUPOS	48
3.3.4. ASIGNACIÓN DE JORNADAS Y ENSAYOS	50
3.3.5 SELECCIÓN DE REPERTORIO MUSICAL	50

	Pág.
3.3.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	51
3.3.7 NIVELES DE DIRECCIÓN	51
3.4 TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL	52
3.4.1. OBJETIVOS GENERALES	52
3.4.2. CONCIERTO DE MOTIVACIÓN	52
3.4.3. PLANEAMIENTO DE TALLERES	53
3.4.4. RECURSOS	53
3.4.5. TALLERISTAS	53
3.4.6. PARTICIPANTES	54
3.4.7. INSCRIPCIONES Y COSTOS	54
3.4.8 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS TALLERES	54
3.4.9. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTINUIDAD	54
3.4.10. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	55
4. EVENTOS ARTÍSTICOS	56
RECOMENDACIONES	58
CODA	59
BIBLIOGRAFÍA	51
ANEXOS	62

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. INSCRIPCIÓN GRUPOS MUSICALES – TALLERES	63
Anexo B. ENSEÑANZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES POR GRADOS	64
Anexo C. GRUPOS MUSICALES POR GÉNERO	65
Anexo D. PLAN DE ESTUDIO. EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA	66

TÍTULO: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS*

AUTOR: LEONARDO GALVIS LEÓN**

PALABRAS CLAVES: Propuesta metodológica para la conformación de grupos musicales.

DESCRIPCIÓN:

La música en los establecimientos educativos debe ser orientada hacia el disfrute y el desarrollo de las capacidades artísticas. En la edad escolar es el momento propicio para el acercamiento del niño a las diferentes manifestaciones musicales y al desempeño en una de ellas: Canto, interpretación instrumental, danza y coreografía. Debe promoverse la conformación de grupos para la ejecución de música popular, folclórica y culta, creando nuevos espacios de integración cultural y de difusión musical.

La presente propuesta es una guía metodológica para el desempeño musical de pedagogos en los establecimientos educativos. Los fines que debe perseguir la educación musical son de dos clases: La educación popular, que se fomenta con el estudio progresivo de la música en todos los grados de la educación pública; y la enseñanza profesional, que se fomenta a través de la organización técnica de las escuelas y conservatorios de música en los centros urbanos.

El trabajo metodológico debe ser orientado hacia el desarrollo de la atención y de la sensibilización rítmico – melódica en el niño, al manejo de su expresión corporal y de su voz, al desarrollo de sus capacidades en la interpretación de los instrumentos musicales, y la interacción cultural con su medio, ya que es el arte una forma de exteriorización y de sosiego de los aspectos sociales de una comunidad. En la aplicación de esta propuesta se deben experimentar metodologías y actividades lúdicas mediante las cuales se promueva la producción artística juvenil, individual y colectiva.

* Monografía

** Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Artes - Música. Asesor: Blas Emilio Atehortua.

TITLE: METHODOLOGY PROPOSAL TO CONFORM MUSICAL GROUPS IN THE EDUCATIONAL CENTERS*

AUTHOR: LEONARDO GALVIS LEON**

KEY WORDS: Methodology proposal to conform musical groups.

DESCRIPTION: Music in the educational centers should be orientate or guide towards to the development and enjoyment of the artistic skills. At the beginning of th school age is the right time to the children to get close to the different musical manifestations and the performance in one of them: Sing, instrumental interpretation, dance and coreography. It must promote musical groups to conform and execute popular music, folkloric and polite, creating new spaces of cultural integration and musical diffusion.

This proposal is a methodologist guide to perform musical teachers in the educational centers. The goals tha must follow educational music are of two types: popular education, it creates with the progressive study of the music in all Grades of the public Education; and the professional teaching, it creates through of the tecnical organization of schools and musical conservatories in the urban centers.

The methodologist job should be oriented it toward the development of the attention and the melodic – rhythm sensitization in the child, to the leading of body expression and voice, to the develolment of their capableness in the interpretation of the musical instruments and the cultural interaction environment, so that in art a way of rest of the social aspects of a community. To apply this proposal it must practice activities and methodologist ludics in which promotes the production of artistic youth, individual and collective.

* Monography

** Humans Science Faculty, Arts School – Music: Blas Emilio Atehortua.

PRELUDIO

Todas las manifestaciones artísticas tienen su inicio en la etapa escolar: el teatro, la danza, la poesía, la oratoria, la música y otras más. Las capacidades que poseen los estudiantes deben ser orientadas hacia el desarrollo psicomotriz y aptitudinal de cada uno de ellos.

“La pedagogía moderna busca que el individuo no sólo relacione conceptos; también que ayudado por ellos, y por una dirigida y progresiva orientación pedagógica, desarrolle sus capacidades psicomotrices, intelectuales y artísticas para llegar al nivel adecuado de desempeño humano”.

Los niños y jóvenes llegarán a ser el futuro “personaje” esperado por sus padres y familiares, si la orientación pedagógica es recibida por ellos junto con un adecuado ambiente familiar y social.

Dios creó al hombre con todos los elementos necesarios para su diario vivir; pero dentro de todo esto también le dio la capacidad de exaltarle con sus dones artísticos y musicales.

A través de la Música queremos que el niño y el joven desarrollen sus capacidades artísticas e intelectuales; también que encuentre un deleite en ellas al practicarlas.

La siguiente propuesta está inicialmente enfocada a un análisis general de la Educación Artística en nuestro país, la influencia de las costumbres sociales en ella, algunas indicaciones pedagógicas según el Ministerio de Educación

Nacional, y la difusión de la Educación Artística a través de entidades públicas y privadas entregadas a esta disciplina.

En una segunda parte se expone el programa metodológico sugerido para la conformación de grupos musicales en establecimientos educativos.

Este programa tiene como fin específico, y como lo dice su objetivo general, motivar y organizar la conformación de grupos musicales dentro y hacia fuera de los Centros de Educación formal y no formal.

La aplicabilidad de esta propuesta está dada para el manejo y promoción del talento artístico musical en los jóvenes de nuestras instituciones educativas. Su fundamentación teórica está basada en el proyecto de grupos musicales aplicado en Bucaramanga en los Colegios Américas y Americano en un periodo de cinco años (1998 – 2002).

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERALES

- Promover la conformación de grupos musicales en los colegios del área metropolitana de Bucaramanga, para la interpretación de música popular, folclórica y culta.
- Proporcionar una guía metodológica para el desempeño musical de pedagogos en los establecimientos educativos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear nuevos espacios de integración cultural y de difusión musical.
- Cultivar el gusto por la interpretación musical y el canto.
- Complementar la formación integral del estudiante acorde con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
- Una propuesta pedagógica en el diseño de los Proyectos Educativos Institucionales.
- La conformación de grupos folclóricos que promuevan el gusto por nuestros aires musicales.

2. JUSTIFICACIÓN

La educación escolar busca el desarrollo integral del estudiante en lo conceptual, actitudinal y psicomotor. Cada entidad educativa incorpora en su Proyecto Educativo Institucional toda una serie de programas y actividades académicas, científicas, deportivas y culturales para obtener mejores logros en sus procesos de formación.

En la Educación Básica primaria y en la Secundaria, se emplean programas enfocados en la praxis del saber científico y en el desarrollo de actividades formativas individuales y grupales relacionadas con ellos; pero también son ya muchas las instituciones educativas que incorporan actividades lúdicas que complementan la formación académica.

Las actividades escolares con estas características cumplen un papel muy importante en la educación pues están dirigidas al desarrollo de capacidades psicomotrices y artísticas en el estudiante.

Las actividades lúdicas abarcan diversas áreas como el deporte, las manualidades, la música, la danza, el teatro, entre otras. En cuanto a la música estudios científicos demuestran su efectividad cuando esta disciplina hace parte de las diferentes actividades curriculares.

En la edad escolar es el tiempo propicio para que con una adecuada motivación pedagógica, se les guíe al acercamiento de las diferentes disciplinas musicales y se motivan por una de ellas como: canto, interpretación musical, composición musical, danza, etc.

Muchas personas poseen capacidades artísticas, la clave está en saberles orientar y guiar para que las desarrollen. Lo ideal es empezar de pequeño, pero cualquiera que se lo proponga puede estar a tiempo de aprender, practicar y disfrutarlas; los métodos modernos ayudan a conseguirlo de manera rápida.

Sin la música, la vida nos parecería triste y aburrida, y no solo eso, probablemente sin ella seríamos menos sensibles y sociables, incluso menos inteligentes.

3. OBERTURA - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

3.1 LAS ARTES Y LA FORMACION ARTISTICA EN COLOMBIA

3.1.1 Cultura Social y Educación. La cultura, propicia la integración de todos los procesos como las comunidades intuyen, conciben, simbolizan, expresan, comparten y valoran la existencia humana individual y colectiva; cómo las personas y las comunidades construyen su identidad desde la cotidianidad y cómo en esta interacción se hace realidad aquello de que “la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de valores culturales de la nación”.

En las relaciones cotidianas, se observan formas creativas generadoras de cultura y valores positivos, alimentadas desde cuatro vertientes:

La primera de ellas tiene que ver con **el grupo familiar**. Costumbres y tradiciones entrañables como el saludo amable, el gusto por conversar sobre la historia familiar, leyendas y cuentos de fantasmas, celebraciones religiosas y encuentros amistosos como las parrandas, fiestas, rumbas, y fandangos, los paseos al río, los juegos en la calle y en general todos aquellos recuerdos grabados en la memoria colectiva.

En muchas familias es una forma de vida ser cariñosos y tener en cuenta sin prejuicios y por igual la presencia y las expresiones de hijos e hijas desde sus primeros años de vida. Es común que los mayores enseñen a los niños y a las niñas cosas prácticas como bordados, recetas culinarias caseras,

refranes y dichos de los mayores, cantos y bailes, estas costumbres han ido desapareciendo con el avance de la tecnología.

Estos modos saludables de interacción familiar, son maneras informales para el aprendizaje de actitudes, habilidades, conocimientos y valores que se asimilan orgánicamente en la constitución psicosocial del niño e inciden positivamente en su madurez emocional y en la de los miembros del grupo. Son formas que se asocian con sentido de pertenencia cultural, de ayuda mutua y generosidad, con una rica simbolización de los sucesos de la naturaleza y de la interacción social, y con bajos índices de agresión y violencia.

La segunda vertiente tiene que ver con **las tradiciones regionales** expresadas en la culinaria, la habilidad en la modistería y la particularidad en el vestir, en los tejidos y bordados ; el amor con que se cuida el jardín y se adorna la calle; las danzas, canciones y músicas tradicionales; la construcción y el manejo de instrumentos autóctonos; la cerámica, la cestería, la poesía, la oratoria, el teatro, la literatura; la pintura y la escultura; la arquitectura de veredas, pueblos y ciudades; los parques, iglesias y museos; los caminos antiguos y las rutas de viaje y demás lugares queridos. Se incluye también en esta vertiente el papel que juegan los programas de calidad de las emisoras de radio local, de la televisión y el cine, tanto como los videos, la multimedia y publicaciones varias. Los alcances de la televisión con la antena parabólica también se consideran relevantes en la formación cultural de las comunidades y el internet como última tecnología en las comunicaciones. Sin embargo, se vive un fuerte contraste entre estas vertientes favorables de vida y **las redes de interacción social** de las que hacemos parte, que las deterioran.

Al relacionar las maneras como se dan las formas malsanas de interacción cotidiana en la familia y en la escuela, y la visión de algunos historiadores sobre las distintas violencias en relación con las formas de interacción entre las instancias de poder y entre los distintos grupos de población, encontramos que las formas de interacción que impiden el bienestar común entre las personas, las generaciones, los sectores y las instancias de poder, se caracterizan por un constante ignorar y descalificar la presencia, las ideas o las cosas de los demás.

Considerar estas conductas desde la perspectiva de la educación artística hace necesario resignificar su rol en la estructura educativa. Es obvio que como seres humanos y por nuestra condición instintiva, poseemos capacidades de respuesta inscritas en nuestro comportamiento físico y mental que se manifiestan de manera espontánea ante hechos o situaciones frente a las cuales cada sujeto reacciona dentro de acciones reflejas, condicionadas o no en el marco de una cultura, dentro de su naturaleza síquica.

Existen en la estructuración histórica de la cultura igualmente, manifestaciones violentas que son el resultado de conductas socialmente aceptadas en otras épocas y que se han sedimentado hasta convertirse en expresión cotidiana de la vida del colectivo. Conductas como el llamado machismo o sometimiento de la mujer al hombre en las relaciones de pareja por ejemplo, son estructuras que soportan gran violencia y que están en proceso de desaparición a partir de una nueva concepción de los valores relacionados con la vida en pareja y que además son influyentes en el comportamiento y las ilusiones futuras de niños y jóvenes.

La educación artística asume el desafío que deviene del manejo de una realidad de violencia, haciendo que se integre desde la comprensión y la

interpretación artística, el papel del arte como denuncia y el papel del arte en tanto expresión de la conciencia que requiere él para manifestar los significados que considera necesario replantear.

Sobre el efecto de la educación artística como medio de superación, existen muchas expresiones que ilustran la manera como las culturas lo hacen viable. Por ejemplo, en la literatura infantil de misterio, la manera como confronta valores éticos a través de personajes representativos del bien y del mal o en el cine, en las artes escénicas y en las artes plásticas y en general a través de la cultura audiovisual o la forma como se personifican en la pintura las fuerzas de violencia y de misterio.

No podemos subestimar la influencia que tienen a través de los medios de comunicación **otras culturas** de las cuales nos llegan diariamente información relacionada con sus costumbres, su política, su moda, su música, su tecnología, y muchos otros aspectos que son un elemento fuerte de influencia en nosotros y especialmente en nuestros niños y jóvenes.

En todo caso existen en las llamadas fuerzas irreflexivas potencialidades educativas que el maestro puede integrar a sus propuestas formativas haciendo posible que la dinámica negativa se transforme en potencialidad para el crecimiento y el progreso humano.

3.1.2 Las Artes en la Educación Formal.

La elaboración del currículo. Con algunas valiosas excepciones, en los espacios de educación formal, los logros no son el resultado de dedicar el tiempo necesario para concertarlos, ni de contar con los espacios y materiales adecuados, o con programas de actualización para los docentes o del apoyo a propuestas elaboradas en equipo, o de la exploración de

métodos que motiven la investigación para el mejoramiento de la calidad de la educación.

Los recursos pedagógicos. Muy pocos centros educativos oficiales y privados cuentan con salones adecuados, instrumentos y herramientas de trabajo; hay escasez de recursos económicos y poca calidad en los materiales. Faltan criterios para coordinar su asignación, administración, y uso. También se desperdician o se descuidan los recursos, pues no corresponden a las necesidades detectadas en los diagnósticos de base de los Proyectos Educativos Institucionales, Municipales o Departamentales.

La carga académica. La doble y triple jornada limitan el tiempo personalizado requerido por el área, y dificultan el acceso permanente a espacios adecuados y de calidad.

La planeación de actividades. *Con frecuencia, la preparación de grupos para representaciones artísticas y la realización de proyectos culturales, es el resultado del trabajo extraescolar, del interés de los alumnos con aptitudes especiales con el apoyo de los padres de familia y de artistas que se vinculan voluntariamente.* Esas actitudes, dignas de reconocimiento han sido importantes para desarrollos artísticos a través de los años.

Para resolver las deficiencias tanto en la planta de personal como en el uso del tiempo, se imparte una sola disciplina que por lo general es Artes Plásticas, le sigue música, y en contadas ocasiones Danza o Teatro, o bien se practican las disciplinas por niveles o en parcelas durante el año escolar. A veces se desarrolla Educación Artística en jornada contraria; algunas instituciones establecen convenios con Organizaciones No Gubernamentales o con instituciones y escuelas de educación no formal, que desarrollan programas para la formación artística.

El desarrollo de la clase. *La mayoría de los estudiantes disfrutan la clase; otros la consideran “costura” o “aburrida y muy teórica”, “que poco o nada les aporta para enfrentarse a la vida” y a veces sienten que el profesor discrimina entre “los buenos” y “los malos” para determinado arte. Unos se sienten atraídos por una forma de expresión artística, otros por ninguna.*

Los cambios metodológicos. En la secuencia gradual del proceso educativo formal se presentan marcados cambios metodológicos como el cambio de profesores y sus pedagogías; los pequeñitos y pequeñitas de preescolar son tenidos en cuenta y escuchados. Por eso les gusta ir a estudiar y no le tienen miedo a la escuela ni a la profesora o profesor. A medida que se hacen “mayores” se limitan sus oportunidades de expresión espontánea.

El paso de preescolar a primaria es brusco y en ocasiones hay deficiencias en los materiales y recursos. Los estudiantes esperan el día en que la motivación por el conocimiento sea tan grande que todas las actividades escolares se realicen en ambientes lúdicos, es decir gozosos, desde la geografía y las matemáticas hasta los recreos y los paseos.

Otro cambio brusco se da en el nivel de la educación básica cuando se enfrentan sus ciclos: primaria y secundaria, y aún más en el paso al nivel de la media. *Sobre todo cuando son tantos los alumnos por curso que la relación personal con el profesor se diluye.* Entonces, de no ser por las actividades de Educación Física y por las inquietudes que suscita la clase de literatura, prácticamente se suspenden el juego expresivo y demás oportunidades de desarrollo de la imaginación creativa.

Pocas veces la escuela tiene en cuenta las películas preferidas por los y las estudiantes, sus programas favoritos de televisión o de radio, sus juegos o las actividades de su cotidianidad, más, cuando la mayoría está media jornada en la institución y la otra media jornada significa poco para la escuela. *Deben crearse estrategias pedagógicas que “enganchen” la vida cotidiana de niños y niñas con lo que hacen en las clases.*

La investigación y la creatividad. Cuando los estudiantes realizan trabajos investigativos en la clase de arte o en proyectos pedagógicos integradores del currículo, cuando realizan salidas de observación y estudio del medio natural y cultural y le dan vida a la historia de las culturas visitando sitios de interés ó asistiendo a conciertos y presentaciones musicales, se ven contentos y motivados: “Les transmitimos a nuestras familias las ganas por conocer lo que el arte representa y es así como hemos creado en ellos el espíritu deseoso de explorar la cultura. Y cuando repetimos salidas con ellos encontramos que esto nos ayuda a la integración familiar”, opinan los estudiantes.

Los maestros manifiestan preocupación porque falta coordinación entre el ambiente educativo y el familiar. Son escasos los intentos de diálogo real en las reuniones de padres de familia y raras veces las observaciones son conjuntas y continuadas a los estudiantes. Tampoco sucede que en el diálogo padres – maestros se resalten las actitudes y comportamientos acertados de los alumnos. Por otra parte consideran que cuando “El Padre de familia recibe el juicio de las instituciones que menosprecian el arte lo transmiten a su hijo quien entonces asume un comportamiento pasivo hacia la clase de arte”. En consecuencia se obstaculiza el desarrollo integral y el reconocimiento de la identidad cultural.

3.1.3 Las Artes en Instituciones no Formales. En la práctica, a nivel regional los institutos, Escuelas de Bellas Artes, Fundaciones y academias atienden, además de la recuperación de la cultura regional y la formación artística a la capacitación de los docentes, pero desligadas de las propuestas pedagógicas que viene desarrollando la escuela, a pesar de que el componente pedagógico es vital para mejorar la calidad de las actividades que el maestro o maestra programa a partir de cursos que hace la topología de institutos mencionados. El conocimiento disciplinar y la diversidad de opciones se constituyen en fuente de alternativas que la escuela no está en capacidad de ofrecer. *En consecuencia, deben apoyarse proyectos que promuevan el acceso de los maestros y maestras, alumnos y alumnas, a las actividades de formación que ofrecen estas instituciones. Además, porque la carencia de docentes, de recursos y de espacios especializados, puede ser subsanada si se establecen convenios con estas instituciones para mejorar las oportunidades de desarrollo de los alumnos y alumnas.*

Experimentar metodologías y didácticas mediante las cuales se promueva la producción artística individual y en equipo, el placer de compartir los gustos y aficiones, requiere de talleres que elaboren propuestas que recojan todas las posibilidades de expresión artística clásica y tradicional, conformación de grupos corales y de conjuntos musicales, grupos de teatro, de danzas, estudiantinas y tunas, no sólo para la infancia y juventud, también para abrir posibilidades de formación a otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, entre alumnos ex – alumnos, con los padres, madres y vecinos, en asociación con las parroquias, las casas de la cultura, centros culturales, museos, fundaciones, clubes, entre otras muchas posibilidades.

Innumerables instituciones de educación no formal promueven importantes encuentros y certámenes educativos, los cuales junto con las

manifestaciones de arte popular conforman el universo de la educación artística.

3.2 LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LAS INSTITUCIONES

Las comunidades educativas tienen entre sus temas de investigación dos fundamentales: el estudio de la música cuyo poder educativo, de innegable trascendencia, coadyuva poderosamente en la formación de la cultura general; y la popularización de la educación musical, que es labor sociológica que reúne a las gentes sin discriminación alguna y afianza el concepto de la nacionalidad.

3.2.1 Proyecciones en la Educación Básica y Media. Los fines que debe perseguir la educación musical son de dos clases muy distintas.

Primero **la educación popular** se fomenta con el estudio progresivo de la música en todos los grados de la educación pública; el apoyo efectivo del Estado a toda manifestación artística de carácter genuinamente pedagógica; la difusión del arte a cargo de artistas nacionales o extranjeros, conjuntos artísticos de sólido renombre.

Segundo **la enseñanza profesional** se fomenta a través de la organización técnica de las escuelas y Conservatorios de Música en los centros urbanos de importancia, la unificación de la enseñanza, el estímulo del Estado, de las grandes empresas industriales nacionales y extranjeras y aún de los particulares a los artistas colombianos y la expedición de medidas legislativas que garanticen el trabajo del músico, protejan la propiedad artística de su obra y le permitan ejercer su profesión sin recurrir a otros medios, incompatibles muchas veces con su arte, para ganarse la vida.

Las artes, en los jardines infantiles y en la escuela primaria. He aquí el punto de interés supremo que debe abordar la escuela. “Del éxito o del fracaso en la educación infantil y no de otra cosa dependerá en buena parte el porvenir del arte en Colombia”. Por su esencia misma, las artes son quizá el factor educativo de mayor importancia y el de más fecundas esperanzas para alcanzar el propósito de la fraternidad humana. Por esto debemos considerarlo como vehículo de auténtica acción social.

Por tanto, debemos sentar las bases de la formación de la sensibilidad (en los jardines infantiles y en la escuela primaria). Es aquí donde debemos crear la emoción musical, formar cierta avidez por la estética, descubrir las aptitudes de nuestra raza y guiarlas por el camino de la verdad artística. La iniciación musical debe hacerse por el sistema auditivo, que evita al niño los complicados sistemas de la semiografía; canciones sencillas que no pasen de una octava de carácter absolutamente recreativo y que posean la virtud de despertar su sensibilidad a la emoción sonora del pasaje que la circunda, comentando por medio de la belleza los gestos de sus antepasados, las cosas y los objetos que constituyen su naciente vida de relación.

Los últimos años de enseñanza primaria son propicios a la enseñanza elemental del solfeo y del dictado musical todavía sin teoría. Por el procedimiento sensorial el niño debe llegar a la percepción más o menos exacta de las relaciones elementales de altura, duración, intensidad y acentuación del sonido musical.

Por este medio el niño improvisa, adquiere cualidades inventivas. Se comprende fácilmente que estos ejercicios de composición elemental por el sistema creativo, familiarizan al niño con el lenguaje del sonido, le hacen accesible la música como expresión directa del pensamiento, como exteriorización de sus emociones; no obran de igual suerte los estudios

sofísticos, que por interesar las facultades cerebrales de afuera hacia adentro tal vez pueden influenciar o cuando menos llenar de prejuicios la libre expresión de la sensibilidad. Los más célebres educadores han preferido las corales infantiles en el desarrollo del arte. *El niño, iniciado en la práctica del conjunto vocal, adquiere el sentido de la verdadera democracia, aprende a comportarse armónicamente con sus vecinos y sobra decir, por experiencia auditiva, que nada hay tan bello como la armonía que genera el ritmo universal.*

La educación musical en los colegios de segunda enseñanza, en las escuelas normales y en la universidad; “son las flores y el canto lo que convierte a la escuela en sitio alegre y amable”; las creaciones, el descanso, la disciplina y la cultura cívica que el último proporciona llevan al convencimiento de que “es urgente erigir el canto coral en función de verdadera institución social”. Creo que es esta justamente, la etapa educativa que solicita ahincadamente la audición explicada. Una serie de conocimientos universales abstractos puede anular una personalidad; antídoto contra tan grave peligro es la música. Todos los moralistas y psicólogos atribuyen al arte sonoro eficaz influencia cuando se trata del modelamiento del carácter.

Punto importantísimo es la formación de maestros de canto en las escuelas públicas puesto que ellos asumen la enorme responsabilidad de orientar y modelar, las proyecciones de la vida futura de los educandos. Esta labor no puede llevarse a buen término sino con el concurso de profesores expertos. Importa sobremanera fijar a los maestros un derrotero que permita la unidad de acción pedagógica. Una vez admitido como principio que “el canto coral es base de toda educación musical general”, podremos organizar una acción conjunta, englobando de un lado la niñez y la adolescencia, del otro y los adultos.

“Es importante no limitar la música a escuelas y universidades solamente, incorporémosla también y de manera definitiva y vigorosa en la vida social”. Creemos corales mixtas de adultos en ciudades y pueblos y sobre todo en las organizaciones obreras. La radio en particular sirve mucho a la música y a los músicos. “Por desgracia en Colombia se toleran en materia musical verdaderos atentados contra dicha estética religiosa”.

Organización y sostenimiento de bandas de música y sostenimiento de orquestas sinfónicas, creación del teatro lírico nacional y de la escuela de danza, son cosas cuya realización es imprescindible si queremos fomentar la cultura artística del pueblo sin olvidar el valioso aporte de la crítica y los medios de comunicación.

3.2.2 Instituciones y Entidades Promotoras

Notables organizaciones de educación musical no formal, comienzan a valorar la tradición oral, el disfrute de la lectura poética en voz alta, los juegos y rondas y el patrimonio musical local.

Es relevante la experiencia de los Centros Auxiliares de Servicios Docentes – CADS- del país. Por ejemplo en el CASD José María Espinoza Prieto de Medellín los jóvenes exploran y eligen su vocación artística trabajando por proyectos, con énfasis en el estudio del folclor. Se han formado allí jóvenes talentos que participan en encuentros musicales, pertenecen a las orquestas locales o forman grupos musicales de buena calidad. En el CASD Antonio Ricaurte del Chocó los profesores investigan la tradición musical de la región. En el CASD Aldemar Rojas Plazas de Bogotá se propone retomar el entorno sonoro en el que se mueven los estudiantes como materia de estudio en el proceso de aprendizaje.

En los Institutos de Enseñanza Media Diversificada, INEM, hay experiencias sobresalientes en este campo, como la de la banda de música del INEM Kennedy de Bogotá, fundada en 1973 y dirigida por el profesor Julio Velasco, al igual que en otras ciudades.

Igualmente, la fundación promúsica Nacional de Ginebra, Valle, Funmúsica, que tiene por objeto preservar, estimular y divulgar los valores musicales de este país, en especial los de la Región Andina Colombiana, desde 1992 forma Bachilleres en Música en convenio con el colegio de La Salle y actualmente con el apoyo de Colcultura, amplía su radio de educación formal en el departamento a dos colegios urbanos de Ginebra y a cinco escuelas veredales¹.

Otro ejemplo valioso en educación musical formal es el que realiza partir de 6° grado el Liceo León de Greiff de Cereté, Córdoba, donde se estudian e investigan las expresiones musicales de la región. Es también ejemplar la formación musical que ofrece la organización Benposta, en convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá, en pro del desarrollo del gusto por la música y de la integración de las personalidades de los alumnos, niños y jóvenes en alto riesgo de deprivación afectiva y social.

Algunos institutos para educación especial y reeducación también han tenido logros musicales notables y buenos resultados en el desarrollo integral de los educandos, por ejemplo, el programa de música de las Escuelas Oficiales Especiales del Municipio de Medellín. La existencia de este programa se le debe a La Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín, ASDEM.

¹ FUNMUSICA, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1976, realiza el “Festival del Mono Núñez”.

Entre las instituciones no gubernamentales que desarrollan un trabajo sobresaliente a nivel nacional en apoyo directo a la educación artística formal, está la Fundación BATUTA que viene perfeccionando un proyecto pedagógico musical nacional que involucra niños, niñas, jóvenes y docentes.

En Cali, Incolballet, que además de su labor en la educación formal, en la educación no formal han hecho un gran aporte a la educación artística en la danza.

FUNDANZA prepara grupos de danza de docentes en cada uno de los municipios del Quindío, quienes multiplican su aprendizaje con los alumnos. También se monta repertorio coral e instrumental de las tradiciones regionales de Colombia y se participa en festivales y concursos escolares, unos pocos ejemplos de eso son: el Colegio Campestre Bolivariano de Valledupar donde se promueve el “Festival Intercolegial de la Canción Infantil y Juvenil”; o el Colegio Junín, de Isla Providencia, en el que se propone el desarrollo de un bachillerato Artístico. El Grupo Escuela, Arte y Cultura Manantial Folclórico, con sede en Buenaventura, durante 18 años ha orientado jóvenes hacia la toma de conciencia de su propia identidad, de su historia, sus artes y a no ser indiferentes a los problemas de la comunidad. En 1993 este grupo fundó el Instituto Etnoartesanal para formar Bachilleres en Folclor y Artes del Pacífico Colombiano con énfasis en música y danza de la región; en la ciudad de Bucaramanga, colegios como el Jorge Ardila Duarte, el Instituto INEM, el Cooperativo de Bucaramanga con su proyecto de Banda Marcial y popular, así como el Colegio Panamericano con la Orquesta Experimental.

Sin duda la actividad coral en las escuelas se ha desarrollado notablemente. En gran parte gracias a la labor del Plan Nacional de Coros de Colcultura,

que ofrece talleres Departamentales, Regionales y Nacionales de Formación Coral².

En cuanto a la proyección directa de las universidades hacía la formación musical en los centros educativos de educación Básica y Media, en 1980, el Conservatorio de Música del Tolima y el Instituto de Cultura de Norte de Santander, eran las únicas instituciones de Educación Superior (no universitarias aún) del país que ofrecían tal servicio. La primera ofrecía desde 1968 un Bachillerato musical oficializado, hoy se destaca en el país como semillero de músicas y músicos muy bien preparados para ingresar a la educación superior, la segunda ya tenía entonces una Sección Infantil.

En la actualidad son importantes también los programas de la facultad de Música del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali que ofrece el plan de Bachillerato Artístico de Música, en el que consecutivamente se desarrolla Exploración Vocacional para los más pequeños, Orientación Vocacional para la básica secundaria y Definición Vocacional para la Media. Así como el de la Escuela de Bellas Artes y Música de Cartagena, el cual en convenio con la Secretaría de Educación impulsa la experiencia “Primaria Artística” en la que se involucran 2.500 niños de preescolar a 4º, (incluyen niños que requieren educación especial) de estratos 1 y 2 y quienes realizan exploración vocacional y posteriormente orientación vocacional en diferentes artes. Desde 1995, mediante el programa RED profesores de la Universidad Nacional ofrecen apoyo en educación científica y artística a instituciones educativas del país a través de investigaciones en las que los docentes son coinvestigadores. **La Universidad Industrial de Santander** proyectada hacia la Divulgación Cultural, realiza eventos de renombre como el Festival Internacional de Piano que ha llegado a su XX versión; en la formación

² Alejandro Mantilla, Director del Área de Música, Ministerio de la Cultura, en “El Hoy de una Tradición”.

artística con proyectos como la implementación del proyecto de Educación Coral en las escuelas del norte de la ciudad, liderado por la Escuela de Música del Alma Mater, y como patrimonio cultural, la Coral Universitaria UIS quien ha sido una de las instituciones musicales de más trayectoria y reconocimiento Nacional e Internacional de nuestra región.

4. INTERMEZZO - FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

4.1.1 Identificación. Es un programa de naturaleza pedagógico – musical diseñado para identificar el talento artístico en la edad escolar en sus diferentes niveles de desarrollo y modalidades de expresión.

4.1.2 Objetivo General. Promover la interpretación musical instrumental y vocal a través de la conformación de grupos musicales que se proyecten dentro y fuera de la institución en sus diferentes modalidades, e incentivar actividades de participación colectiva que conlleve al buen uso del tiempo libre.

4.1.3 Población. Estudiantes de primaria y secundaria de instituciones educativas de Educación Formal, y niños, niñas y jóvenes que en edad escolar puedan incorporarse a este tipo de programas de formación artística, a través de instituciones no formales o entidades gubernamentales y privadas que los ofrezcan.

4.1.4 Proyección Social. La música, la danza, la pintura, la escultura, la dramatización, son vehículos de gran importancia que el niño, el joven y la comunidad poseen para transmitir sus ideas, manifestar sus diferentes estados anímicos: alegría, tristeza inquietud, optimismo, y para organizar creativamente formas sonoras, visuales y corporales que acompañen el trabajo individual y de grupo, y que junto con las artes se conviertan en

mejores formas de manifestación humana y de interacción social. Es pues el arte un medio de exteriorización de los aspectos sociales de una comunidad.

Las artes y la pedagogía son esenciales en la formación integral del niño colombiano, identificando sus raíces culturales, y desarrollando una expresión autentica individual y un elemento importante de comunicación.

La música se relaciona estrechamente con la vida afectiva, propicia el desarrollo perceptivo y creativo de los educandos tanto hacia la música misma como hacia otros campos formativos. La actividad musical se da en la convivencia placentera y respetuosa, siendo un medio artístico por excelencia para transmitir valores integradores interpersonales, inciden en el equilibrio y en desarrollo armónico de la vida social del estudiante, por estas razones la educación en música no debe estar al margen de su contexto social (Escuela, ambiente familiar, cultura y costumbres, etc.), el cual por serle significativo, forma sus gustos e intereses. Por lo tanto, se tendrá que disponer de estrategias pedagógicas de acercamiento a estos ámbitos para que, de su mayor conocimiento y comprensión el estudiante desarrolle su capacidad analítica, reflexiva y critica sobre el entorno, se enriquezca artística y espiritualmente y asuma una actitud que redunde a favor de su calidad de vida.

4.1.5 Enfoque Pedagógico. Sabemos que el ser humano posee capacidades musicales que igualmente a no ser por condiciones afectivas y sociales adversas, se nace con las condiciones fisiológicas, psicológicas e intelectuales para su desarrollo. Información obtenida de investigaciones contemporáneas, afirma que existe una capacidad musical innata que es susceptible de desarrollo a temprana edad. Si no se ponen en marcha estrategias pedagógicas para el desarrollo de estas capacidades, no sólo se

atenta contra un derecho de los niños, sino que se deja pasar el mejor momento para hacer florecer sus capacidades artísticas.

Si además consideramos la naturalidad con que desde niños los colombianos nos expresamos musicalmente y la riqueza de manifestaciones musicales de este país, tradicionales y contemporáneas, populares y “eruditas”, la velocidad y facilidad con que se tiene acceso a los medios de reproducción sonora, encontramos que la educación personal no debe ser privilegio de unos pocos, bien sea para desarrollara la sensibilidad al entorno y llegar a vivir la experiencia de la actividad musical y ha apreciar la música en el disfrute personal cotidiano, o para llegar a ser un profesional en ello; y ante todo en el ámbito escolar, para que sea un verdadero proceso de experiencias vitales que trasciendan como medio de formación, auto expresión, comunicación y cohesión social.

Esperamos que nuestra niñez y juventud desarrollen sus criterios de apreciación estética, su capacidad de apropiarse de elementos técnicos y conceptuales, entienda mejor la función que ha cumplido la música en la historia cultural de su propia región, en el país y en otros pueblos de modo que amplíen su horizonte cultural a través de vivencias lúdicas, sensoriales, afectivas y reflexivas.

En cuanto a la relación con otras áreas del saber, se han demostrado los efectos estabilizadores, físicos, emocionales e intelectuales que proporcionan la actividad musical de calidad, creando una influencia positiva sobre el aprendizaje. La clase de música debe ser entonces una fuente de alegría y de actividades artísticas imaginativas. Inicialmente la música debe “vivirse”, disfrutarse y más tarde entrar en su campo teórico.

Los maestros no podemos perder de vista estas cualidades y condiciones del quehacer musical, lo cual nos debe motivar a escuchar al estudiante, dándole la posibilidad de disfrutar, de contemplar y de proyectar sus propios gustos y evocaciones musicales. En este contexto, tanto el alumno como el maestro debe tener una actitud y actividad investigativa, quienes conjuntamente explorarán el medio que los rodea y convirtiéndose en un verdadero medio de socialización.

Esta disposición flexible contribuye a una relación respetuosa y democrática entre profesores y educandos, ayuda en la formulación de contenidos y estrategias, logrando un conocimiento más exacto de su entorno; esto llevará a un mayor compromiso cultural y al fomento del su patrimonio local y nacional.

La Propuesta Metodológica presenta más adelante una parte temática en la que sugiere aspectos importantes para tener en cuenta en la construcción de los programas curriculares y sus actividades lúdicas, principalmente en los niveles de Preescolar y Básica Primaria.

4.1.6 Recomendaciones Metodológicas Una propuesta metodológica debe tener en cuenta:

- La calidad de la clase de música depende en gran parte de la capacidad del maestro en planear y estructurar su programa pedagógico definiendo tareas específicas en su contexto lúdico.
- El maestro o maestra debe hacer innovaciones y ajustes permanentes en las acciones curriculares teniendo en cuenta los procesos metodológicos, la misma comunidad y sus problemas socio culturales.

- Se deben crear materiales audiovisuales de calidad según las ideas que se quieran transmitir y los propósitos al alcanzar.
- La interacción con la naturaleza, y el manejo de los juegos lúdicos influyen notablemente en la improvisación, creatividad y participación del niño.
- La actividad musical de grupo promueve satisfacciones afectivas e intelectuales y el deseo de superación.
- El trabajo manual como las artesanías y la pintura, complementa el trabajo musical.
- El uso adecuado de los recursos tecnológicos apoyan los procesos de aprendizaje y de evaluación.
- Aprender a expresar los gustos musicales, inicialmente de manera espontánea y posteriormente de forma guiada, oral y escrita, promueve la formación del juicio crítico.
- Se deben utilizar espacios abiertos y externos como parques, salones comunales, centro culturales y demás, a los que se puede recurrir para hacer música convirtiéndolos en espacios lúdicos tanto para los estudiantes como para las instituciones y el colectivo social en general.

4.1.7 Planeación. El plan de trabajo y la aplicación de la presente propuesta esta determinado por el tipo de calendario escolar que maneja la institución educativa y las jornadas académicas que ella posea.

4.1.7.1 Colegios Calendario A. Es la modalidad que oficialmente se aplica en los centro educativos de educación formal en Colombia en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media vocacional.

Su duración calendario es de cuarenta (40) semanas contando desde el primer lunes del mes de febrero hasta completar 10 meses, es decir hasta el mes de noviembre. El tiempo de vacaciones va en semana santa entre los meses de junio y julio, y en el fin de año y comienzos del siguiente, entre diciembre y enero.

41.7.2 Colegios Calendario B. Algunas instituciones educativas en Colombia manejan este tipo de calendario académico, también aplicado para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Su duración es también de cuarenta (40) semanas pero contando desde el primer lunes del mes de septiembre, hasta cumplir el décimo mes, junio.

Este calendario se utiliza en sectores del país como en las zonas agrícolas, pues el tiempo de recolección de cosechas influye en la educación. Su programación también esta relacionada con los calendarios escolares en otros países de Suramérica en Estado Unidos y en Europa.

En las instituciones educativas se puede aplicar la Educación Musical en cualquiera de los siguiente modelos:

- a) **Como asignatura,** dentro del área de Educación Artística y dentro del Proyecto Educativo Institucional de la institución.
- b) **Como actividad lúdica,** complementaria en la programación de actividades del currículo académico.

c) Como proyecto para la formación artística (talleres), empleados para incentivar el talento artístico, y ayudar en el proceso evolutivo de formación musical.

d) Como proyección social, dirigido a la participación ciudadana, a la integración social y a la recuperación de valores. Un ejemplo de este es el Programa de Promoción Juvenil y Prevención Integral propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, como estrategia del Plan Nacional de Prevención y Control Integral del Problema de las Drogas, y para el uso creativo del tiempo libre.

4.2 RECURSOS GENERALES

4. 2.1 Recurso Humano y Técnico. Para planear y desarrollar las diferentes áreas de trabajo es necesario definir algunos aspectos:

4.2.1.1 Instructores y estudiantes. Los estudiantes interesados, y los profesores que se encargarán tanto de la instrucción instrumental ó vocal, como de la dirección de los grupos musicales. Los instructores deben ser profesionales en el área musical como Licenciados en música, Maestros ó Pedagogos musicales.

4.2.1.2 Aulas de Práctica. Deben ser lugares adecuados para la actividad a desarrollar; preferiblemente sitios separados de los salones de clase y con aislamiento acústico en su interior. En otros casos se recomienda horarios diferentes, jornadas contrarias o el desplazamiento a otros lugares fuera de la institución.

4.2.1.3 Instrumentos Musicales. Son necesarios de acuerdo a la existencia o no de ellos dentro de la institución, o en propiedad de los estudiantes.

Pueden ser de las familias de los vientos metales o maderas, de percusión de golpe o sacudimiento, de cuerda guiñada o frotada, de teclado acústico o electrónico, entre otros (ver Anexo B.).

Una tercera opción es a través de convenios con instituciones de educación musical no formal ó pública con las cuales se consigan los instrumentos musicales requeridos.

4.2.1.4 Equipos de Trabajo. Amplificación de sonido para los instrumentos eléctricos y electrónicos existentes – reproductores de CD, DVD ó casetes, para la recopilación y estudio de material fonográfico para el repertorio musical de los grupos.

4.2.1.5 Material de Trabajo. Repertorio musical en partituras para facilitar el desempeño y la calidad de los intérpretes – accesorios de mantenimiento y limpieza para los instrumentos musicales – textos de orientación pedagógica y métodos de enseñanza instrumental y vocal.

4.2.2 Recursos Económicos. Estos recursos se pueden aportar no necesariamente por la institución educativa. Las asociaciones de padres de familia son entidades dentro de la institución que se encargan de la organización, planeación de eventos y actividades a favor del estudiantado y de la misma institución, en aspectos tanto académicos como lúdicos.

Otra forma de adquirir recursos es a través de entidades de apoyo a la cultura y al arte, a nivel local, nacional, o en otros países, quienes generalmente hacen aportes en especie como es el caso de los instrumentos musicales, material fonográfico, partituras musicales y otros.

5. PLAN METODOLÓGICO

5.1 PROPUESTA TEMÁTICA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA.

De acuerdo al nivel de desarrollo y las distintas edades del niño, con la música se puede llegar a su imaginación logrando en él concentración auditiva y sensorial que le ayudará en el autocontrol y la disciplina.

La siguiente es una propuesta temática que busca trabajar en cuatro aspectos importantes de la pedagogía musical en el niño: la sensibilidad melódica, la sensibilidad rítmica, los medios de expresión, y la interacción cultural.

5.1.1. Metodología General

5.1.1.1 Sensibilización melódica (manejo de las cualidades del sonido)

1. El timbre: instrumentos musicales, voces humanas y de animales, objetos varios, etc.
2. La duración: sonidos cortos y sonidos largos.
3. La altura: del sonido grave hacia el agudo.
4. La intensidad: del sonido suave al fuerte.
5. La melódica: frases continuas y canciones
6. La armonía: sonidos simultáneos, voces humanas y de instrumentos musicales al tiempo, bloques sonoros concordantes con la melodía y su respectiva sucesión.

5.1.1.2 Sensibilidad rítmica

1. El ritmo: el pulso, el acento, los silencios, sonidos y grupos rítmicos.
2. Elementos naturales: la respiración, el pulso del corazón, el caminar, el correr, las palmas, los juegos corporales, los juegos verbales (refranes, retahílas, versos, cuentos, etc.)
3. La agógica: manejo de la velocidad, los cambios de intensidad, modulaciones e interpretación.

5.1.1.3 Medios de expresión

1. Expresión corporal: rondas, juegos, dramas, danza, ejecución instrumental, medios audiovisuales.
2. Manejo de la voz: cantar, (individual o en coro), declamar, hablar, etc.
3. La grafía musical: representación gráfica del sonido con manejo de palmas zapateo, caminando, y otros movimientos de la mano.
4. Los instrumentos musicales: membranófonos, aerófonos, cordófonos, idiófonos, electrófonos.
5. Medios electrónicos: aparatos de simulación sonora (efectos) multimedia, cassetes, CD, etc.
6. La forma musical: estructura que se desarrolla a través de un tema musical con repetición, variación y contraste; puede ser en tiempo binario, ternario, etc.

7. Los géneros musicales y agrupaciones como: Barroco, Clásico, Romántico, Balada, bolero, rock, pop, tropical, ritmos folclóricos, etc. - Grupos vocales, instrumentales (de cámara y sinfónico), folclóricos y otros.

5.1.1.4 Interacción cultural.

Participación en concursos, centros literarios, festivales, discóforos, teatro, etc.

5.2 PROPUESTA METODOLOGÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

5.2.1 Identificación. En todos los establecimientos educativos encontraremos niños, niñas y jóvenes cuyo talento artístico debe ser orientado hacia la formación y desarrollo de sus capacidades, así como la capacitación técnica en una de las manifestaciones artísticas en las que se pueda desempeñar: música, teatro, danza, declamación, etc.

La propuesta metodológica expuesta a continuación se enfoca en una de estas manifestaciones artísticas, la música. Esta basada en el trabajo pedagógico –musical realizado entre los años 1998 y 2002 en los Colegio Americas y Colegio Americano de la ciudad de Bucaramanga y fue aplicada en los niveles de primaria y secundaria.

5.2.2 Etapas de aplicación. Definidas por cada uno de los procesos a ejecutar en el orden respectivo a la conformación de los diferentes grupos musicales.

5.2.2.1 Concierto didáctico. Se programaron para los comienzos de año conciertos didácticos con el fin de dar a conocer los instrumentos musicales que serían utilizados para la conformación de grupos musicales y para los talleres de enseñanza en los centros educativos.

Los músicos que hacen parte de estos conciertos, son los instructores seleccionados para los talleres en cada uno de los instrumentos musicales presentados.

Cada uno de los músicos talleristas da al final del concierto una pequeña explicación didáctica del instrumento musical que interpreta con el fin de que los estudiantes aprecien el sonido y la forma del instrumento, para luego definir cual desean aprender a interpretar; estos datos se cualifican y cuantifican según la ficha técnica.

Junto con los instructores se seleccionan las partituras del repertorio musical a interpretar y se programan los respectivos ensayos.

5.2.2.2 Análisis y clasificación de la población. A través de un muestreo general del estudiantado, podremos conocer varios datos estadísticos que nos permitirán diseñar el plan a aplicar.

Este muestreo se realiza por medio de una Ficha Técnica (ver Anexo A.) la cual nos determinará cualitativa y cuantitativamente los siguientes ítems:

Nombre completo del estudiante, edad y curso al que pertenece, si interpreta algún instrumento musical incluyendo el canto, si desea aprender a interpretar un instrumento musical o cantar y otras manifestaciones artísticas.

Esta ficha técnica se elabora con base en el Concierto Didáctico presentado a los alumnos de primaria y secundaria.

Los resultados obtenidos por esta ficha permiten definir tres grupos en los cuales se clasifican los estudiantes:

- a) Los que interpretan instrumentos musicales o cantan
- b) Los que desean aprender a interpretar algún instrumento o aprender la técnica vocal para el canto
- c) Los que prefieren otra actividad artística

A través de la ficha técnica podremos determinar el número total de estudiantes interesados en la práctica musical o en otra disciplina artística, o en ninguna.

5.2.2.3 Proceso de Audiciones. Los clasificados en los dos primeros grupos (a y b), pasan por una audición individual que les dirá el grupo en el que quedarán definitivamente y el instrumento musical que interpretan, o si preferiblemente cantan.

Se realizará por separado, primaria y secundaria, y se tendrán en cuenta los diferentes grados de escolaridad.

5.2.2.4 Selección y Organización de grupos. Se realizará de acuerdo al gusto musical mostrado por los estudiantes y al instrumento musical que interpretan. Esta selección debe determinarse por el nivel de interpretación instrumental o vocal que presenten. Los grupos se organizaran conformando el mayor número de interpretes posibles según el género musical y los instrumentos musicales presentados para cada género: música popular, música folclórica, o música culta. (ver Anexo C.).

5.3 ÁREAS DE TRABAJO

5.3.1 El trabajo coral. El coro puede ser entendido como el agrupamiento de varias voces para el ejercicio de la interpretación musical por medio del canto. La acomodación a un número determinado de ejecutantes responde a las necesidades de la obra musical compuesta, antes que simples razones de azar .

La estructura interna del coro puede variar según si a la tesitura y el timbre de las voces que lo componen. De aquí resultan las denominaciones: coro mixto, (mujer y hombres o mujeres, varones y niños) coro masculino, coro femenino, y coro infantil o de voces blancas. Un coro, atendiendo a razones de tesitura, se divide usualmente en cuatro voces: sopranos, contractos, tenores y bajos. Existen también otras disposiciones corales como el coro a tres voces: soprano, tenor y bajo, y el coro a voces por género: solo varones ó solo mujeres.

Es de anotar que la preparación de un coro no termina con la selección de voces; es muy importante trabajar en el conocimiento en profundidad de las posibilidades interpretativas de las voces seleccionadas, y de una labor rigurosa de técnica vocal para que todo se defina en una buena interpretación colectiva. El trabajo coral comprenderá aspectos como la exactitud y seguridad en el ritmo y la afinación, la ductilidad en la articulación, la precisión en los acentos, la máxima comprensión del fraseo, entre otras. el arte de la interpretación vocal no es fácil; supone no solo los dotes naturales si no también una educación adecuada del oído y la voz, y musicalidad.

5.3.2 El Trabajo Instrumental. Cuando se habla de un grupo instrumental se debe tener en cuenta varios aspectos:

- a. Modalidades: grupo instrumental; dúo, trío, o cuarteto (según el número de ejecutantes); grupo instrumental vocal; grupo coral.

- b. Género musical: clásico europeo (barroco, clasicismo), popular americano (balada pop, rock, funk, soul, jazz), popular latino (balada, bolero, ranchero, andino), tropical latino (salsa, merengue, reggae, socca, calipso, otros), folklore latino (música representativa de los diferentes países latinoamericanos, como la ranchera en México, el bolero o el son en Cuba, el tango en Argentina, el Huayno en Bolivia, Etc.), folclor Colombiano (vallenato, fandango, cumbia, porro, mapalé, galerón, pasaje, bambuco y otros), y géneros alternativos como las fusiones como el latín jazz, el hip – hop, entre otros.

- c. Instrumentos musicales: según el genero que se va a interpretar.

5.3.2.1 La Orquesta infantil. Este es un proyecto musical que es de fácil desarrollo, pues sus participantes son aquellos niños que han alcanzado un nivel de interpretación musical de acuerdo a su edad. Sus elecciones son el resultado que se vaya desarrollando en la clase de música en cada uno de los grados de escolaridad en los cuales se les dará material teórico e instrumental para prácticas y se vivenciará a través de la *preorquesta*.

Para llevar a cabo este proyecto es necesaria la compra de instrumento musicales de percusión menor y de percusión melódica (material Orff). Estos son instrumentos musicales muy sencillos de bajo costo: panderetas, cajas chinas, toc –toc, triángulos, claves, crótalos, tambores; y otros como: xilófonos, marimbas, flautas, y otros instrumentos como el piano y la guitarra. A esta agrupación también se le pueden agregar voces o un grupo coral.

5.3.2.2 Orquesta juvenil. Es una selección de estudiantes con funciones de instrumentistas y vocalistas, según las especificaciones que se dieron en el numeral 2.2.

5.3.3 Estructuración de grupos. Se conforman con los estudiantes clasificados como instrumentistas o como voces, según los instrumentos y la música que ellos interpretan (género musical), se definen las modalidades en las cuales participarán:

- Grupo instrumental: Sólo instrumentos musicales (popular o folclórico).
- Dúo, Trío, Cuarteto: Pequeña agrupación instrumental y vocal ó vocal a capella.
- Grupo Coral: Grupo polifónico a cuatro voces normalmente.
- Grupo instrumental de acompañamiento; para danzas y coreografías.

(ver Anexo C.).

Sugerencia Metodológica:

Como el primer grupo de estudiantes seleccionados son aquellos que interpretan instrumentos musicales y cantan, es necesario definir los géneros musicales y las modalidades de grupo que van a conformar.

De esta manera se determinará el Director Musical para estos grupos según las siguientes consideraciones:

a. Un instructor: que está capacitado en el manejo de los diferentes géneros musicales y modalidades de grupo. Organizará diferentes horarios para los respectivos ensayos.

b. Varios instructores: para las diferentes agrupaciones musicales, contratadas por el centro educativo ó por convenio con una institución especializada en la formación musical.

c. Seleccionar los estudiantes que por su nivel musical y conocimientos, puedan asumir la coordinación o dirección de estos grupos. Con talleres intensivos y seguimientos técnicos por parte del instructor principal, pueden ser capacitados.

Teniendo en cuenta los grados de escolaridad y las edades, se recomienda:
Nivel primaria:

- Grupo 1: estudiantes músicos y voces de 1 a 3 grado
- Grupo 2: estudiantes músicos y voces de 4 y 5 grado

Nivel secundaria:

- Grupo 1: estudiantes músicos y voces de 6 a 8 grado
- Grupo 2. estudiantes músicos y voces de 9 a 11 grado

Esto permitirá evaluar el desempeño musical y el nivel de aprendizaje según su edad y capacidad.

5.3.4. Asignación de jornadas y ensayos. Se define según la programación académica del establecimiento educativo y de los estudiantes, y según los horarios de disponibilidad en ellos dentro de sus actividades de estudio semanal, y de acuerdo a los grupos musicales establecidos.

A cada grupo musical se le asignará un repertorio de acuerdo al nivel de interpretación de sus integrantes. Se harán ensayos paralelos así: Cuerdas, vientos, percusión, pianos, voces, Y un ensayo general (o dos) por semana, para cada grupo musical. Esto dependerá del número de instructores, horarios y espacios físicos del plantel.

5.3.5 Selección del repertorio musical. De acuerdo al género musical del grupo se selecciona este repertorio, se puede trabajar de dos maneras, con cifrado musical para la armonía general, o lo más conveniente con partitura del tema musical dividida para cada una de los instrumentos musicales incluyendo las voces. Cada uno de los integrantes del grupo debe tener su propio archivo fonográfico de cada una de los temas musicales que el grupo interpreten.

5.3.6 Programación de actividades. Es importante que las agrupaciones musicales conformadas estén en la disponibilidad de realizar presentaciones dentro y fuera de la institución, para lo cual deben poseer un repertorio musical. Estas actividades pueden ser programas en común acuerdo con la institución, o según la vinculación a eventos fuera de la institución.

5.3.7 Niveles de dirección. Dentro de la estructuración del trabajo de los grupos musicales deben existir grados de dirección:

- Director Musical y Artístico: organiza la agrupación musical, sus ensayos, su repertorio y partituras, y esta a cargo de su dirección en los diferentes eventos artísticos.
- Auxiliar de Dirección: es el altermo al Director Musical y encargado de ejecutar sus funciones en su ausencia. Preferiblemente debe ser el músico de mayor experiencia y conocimiento.

- Integrantes: cada uno de ellos debe responder por el manejo y cuidado del instrumento musical asignado, demás accesorios y material musical. en su disciplina de trabajo debe tener horarios de ensayo individual y grupal.

Estos niveles de Dirección deben estar sujetos a la institución En su planeación y organización a través de un Departamento de Música.

5.4 TALLERES DE FORMACIÓN MUSICAL

5.4.1. Objetivos Generales.

- Motivar a los estudiantes a vincularse en el estudio técnico del instrumento musical.
- Evaluar en nivel musical interpretativo en la institución.
- Iniciar una primera fase de una futura escuela de música en el establecimiento educativo.

5.4.2. Concierto de Motivación. Organizar una (1) “Muestra Musical” por parte de los profesores Talleristas, antes del tiempo de inscripciones, para generar motivación en los alumnos y personal interesado. Esta muestra musical se puede preparar par llevar a otros colegios. La muestra técnica permite dar a conocer la variedad de instrumentos musicales, su forma y sonido, y además orientar en la escogencia del instrumento que el estudiante desea aprender a interpretar.

5.4.3. Planeamiento de Talleres.

- A través de unas inscripciones definir que instrumentos musicales son los que los estudiantes desean aprender.
- Determinar el plan de trabajo a ejecutar de acuerdo al año lectivo, y teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje, la intensidad horario, y los programas pedagógicos por instrumento musicales.
- Planear y estructurar **talleres de enseñanza musical con énfasis instrumental**, para todos los alumnos del colegio de los niveles de Primaria y Secundaria.

5.4.4. Recursos. Evaluar y definir cuantitativa y cualitativamente, los recursos necesarios para la aplicación de los talleres: Espacio físico, instrumentos musicales existentes, material pedagógico (partituras, métodos), material complementario (casetes, CD's, videos, folletos, revistas musicales, etc.), y material humano y financiero.

5.4.5. Talleristas. Seleccionar y contratar profesores de instrumento y Gramática Musical para dictar cada taller, según los requerimientos dados en el numeral 2.1.1.

5.4.6. Participantes. Estudiantes del establecimiento educativo, padres de familia, personal administrativo de la institución y de otras instituciones de la ciudad que estén interesados en ellos.

Los estudiantes seleccionados para hacer parte de los grupos musicales, también tomarán estos talleres para mejorar su nivel musical.

5.4.7. Inscripciones y Costos. Se deben preparar con anterioridad volantes con la información respectiva de fechas, instrumentos, horarios, lugar, valor, etc. Evaluar y definir los costos de los Talleres para los alumnos e interesados, según acuerdos hechos con la misma institución o con la asociación de padres de familia quien puede ser la encargada de este aspecto. Estos Talleres también los pueden recibir alumnos de otras instituciones educativas y personal docente o administrativo de la institución.

5.4.8 Estructura General de los Talleres. Se ha diseñado un esquema pedagógico – musical de acuerdo a los grados de escolaridad de los estudiantes. También se ha tenido en cuenta los instrumentos musicales que pueden aprender según su edad. (Ver Anexo D.).

5.4.9 Proceso de evaluación y continuidad. Me determina la efectividad de los talleres y la continuidad de los mismos, al evaluar tanto el desempeño profesional de los instructores, como el nivel de progreso de los estudiantes en cada uno de los instrumentos. Este proceso esta determinado también por el apoyo que la institución le brinde a los talleres en los puntos antes definidos. Es fundamental la creación de un Departamento de Música (así como existen los Departamentos de Deportes), que sería el encargado de la Dirección General de los talleres y su ejecución.

Los Talleres de Formación Musical deben llegar a ser parte del Proyecto Educativo Institucional del centro educativo, con el fin de que permanezcan en el Currículo, permitiendo el desarrollo de las capacidades musicales de los estudiantes a través de cada uno de los grados de escolaridad. En la medida de la permanencia del estudiante en la institución, también será su formación musical y evolución.

5.4.10. Dirección y Coordinación. Como se ha dicho anteriormente, la creación del Departamento de Música en la institución, es requisito fundamental para que los Talleres de Formación Musical den el resultado esperado. La estructuración de este departamento se debe definir de acuerdo a los reglamentos y los niveles de dirección de la institución.

6. EVENTOS ARTÍSTICOS

Como complemento al programa metodológico para conformar grupos musicales, se deben abrir espacios para que estos grupos interactúen con su comunidad educativa y con el colectivo social.

➤ Festivales de la canción en español y en inglés.

Dirigido inicialmente a los estudiantes del plantel educativo, pero con participación del personal de la institución; también se pueden realizar a nivel intercolegiado. Estos festivales tienen los siguientes objetivos:

- a) Para incentivar el talento artístico y musical en los estudiantes.
- b) Abrir espacios de recreación cultural para todos.
- c) Seleccionar y preparar los ganadores como futuros representantes de su colegio a eventos en otras instituciones.
- d) Proyectar el establecimiento educativo hacia su ciudad y el área metropolitana.

➤ Festival de música colombiana (danza, música).

Tiene los siguientes objetivos:

- a) Divulgar nuestros bailes, danzas y música de las diferentes regiones.
- b) Cultivar el gusto por nuestra música.
- c) Desarrollar el talento artístico en los estudiantes.

- **Encuentro intercolegiado de manifestaciones artísticas (música, danza, teatro, pintura).**

Se pueden desarrollar en los niveles de preescolar, primaria y bachillerato.

- **Festival intercolegiado de Bandas y Orquestas.**

Su principal objetivo es cultivar la interpretación musical acorde con los géneros musicales populares y folclóricos de las diferentes instituciones participantes, buscando la difusión cultural de nuestra región y de nuestro país.

RECOMENDACIONES

- ✓ El cumplimiento de los objetivos de esta propuesta dependerá en gran manera de que las instituciones educativas y sus directores, den el espacio académico y físico conveniente para su aplicabilidad.
- ✓ La escogencia adecuada del maestro de música por parte de la institución, fortalecerá o debilitará la aptitud musical que el niño desea mostrar.
- ✓ El maestro de música debe estar en un mejoramiento progresivo de la calidad de su ejercicio docente y de la manifestación musical de sus alumnos.
- ✓ La vinculación familiar en los procesos pedagógicos del estudiante, fortalecerá la motivación y el desempeño lúdico y artístico en las diferentes actividades programadas.
- ✓ Tener en cuenta los factores de influencia del medio social y el correcto manejo de los mismos en los procesos educativos del niño, permitirán una mejor interrelación colectiva.
- ✓ El estudiante es el resultado de la cotidianidad educativa y del desempeño personal de su formación en su medio cultural.

CODA

No podemos desconocer el talento artístico que encontramos dentro de nuestros establecimientos educativos.

Los que hemos tenido el privilegio de formarnos profesionalmente en estas disciplinas, y además ser promotores de las mismas al haberlas convertido en nuestra forma de vida, estamos en la obligación de instruir y formar esos talentos innatos que Dios coloca ante nosotros en nuestra labor pedagógica.

Es importante entender que como parte de un colectivo que somos, en un país tan hermoso y abundante en riquezas naturales y costumbres, la cultura de nuestros pueblos se ha alimentado y se alimentará, hasta que Dios lo quiera, de nuestras manifestaciones artísticas.

No obstante “caminar con paciencia (sabiduría) la carrera que tenemos por delante”, como lo dijo el Apóstol Pablo de Tarso, es de inteligentes; pues aunque el mundo cada día nos deslumbre con sus avances científicos y tecnológicos, nuestras raíces culturales siempre nos identificarán en cualquier lugar del mundo a donde vayamos.

“Finalmente lo que se espera es que los estudiantes y las comunidades educativas desarrollen su dimensión valorativa estética y ética, que transformen cualitativamente su experiencia a través del quehacer musical, que gocen escuchando, improvisando, interpretando, componiendo música o coordinando actividades musicales y artísticas.

En otras palabras, se trata de lograr mediante el aprendizaje del lenguaje musical, personas sensibles, críticas, analíticas y solidarias que construyan espacios de convivencia fundamentados en valores, que los lleven a quererse a sí mismos y de igual forma a los otros, cuidando y engrandeciendo el patrimonio tangible de sus comunidades y del país que los vio nacer”.

BIBLIOGRAFÍA

ABADIA MORALES, Guillermo. Compendio General del Folklore Colombiano. Fondo de De Promoción Cultural – Banco Popular. Santafé de Bogotá, 1988.

----- A. B. C del Folklore Colombiano. Editorial Panamericana. Santafé de Bogotá. 1995.

EL LIBRO DE LA MUSICA. Ediciones Parramón. Barcelona, España, 1992.

GARMENDIA, Emma. Educación Audioperceptiva. Bases Intuitivas en el Proceso de Formación Musical. Libro del Maestro. Editorial Ricordi. Buenos Aires, Argentina, 1981.

LEY GENERAL DE LA EDUCACION. El Salto Educativo. Serie Documentos Especiales. Normas. Bogotá, Julio de 1995.

MANSION, Madeleine. El Estudio del Canto. Pedagogía, Método Práctico con Ejercicios. Editorial Ricordi. Buenos Aires, 1947.

MARCO GENERAL, Educación Estética, Música – Artes Plásticas. Propuesta de Programa Curricular. Bogotá, 1988.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Serie Lineamientos Curriculares.

Areas

Obligatorias y Fundamentales. Educación Artística. Bogotá, Julio de 2000.

REVISTA MUY INTERESANTE. Edición Especial El Mundo de la Música. No 36.

G y S España Ediciones. Julio – Agosto 1998.

ANEXOS

Anexo A. Inscripción para grupos musicales y talleres – Ficha técnica.

**Inscripción para Grupos Musicales y Talleres
Ficha Técnica**

Nombre _____ Edad _____ Curso _____

1. Escriba el nombre del instrumento(s) musical(es) que sabe interpretar

_____, _____, _____

2. Marque con una (x) **Dos** instrumentos musicales que desee aprender a interpretar

A. Cuerdas

1. Folclóricos

Tiple -Requinto ()
Guitarra ()
Bandola ()
Cuatro ()
Arpa ()

2. Clásicos

Violín ó Violeta ()
Viola ()
Violoncello ()
Contrabajo ()

B. Vientos

1. Folclóricos

Kena ()
Gaita ()
Flauta Dulce ()

2. Clásicos

Flauta Traversa ()
Trompeta ()
Trombón ()
Tuba - Sousáfono ()
Clarinete ()
Saxofón ()
Oboe ()

C. Percusión

1. Folclóricos

Conunos ()
Tambora ()
Guache ()
Guacharaca ()
Maracas ()
Caja ()

2. Latina - Clásica

Batería - Timbales ()
Congas ()
Bongoes ()

D. Tecaldo

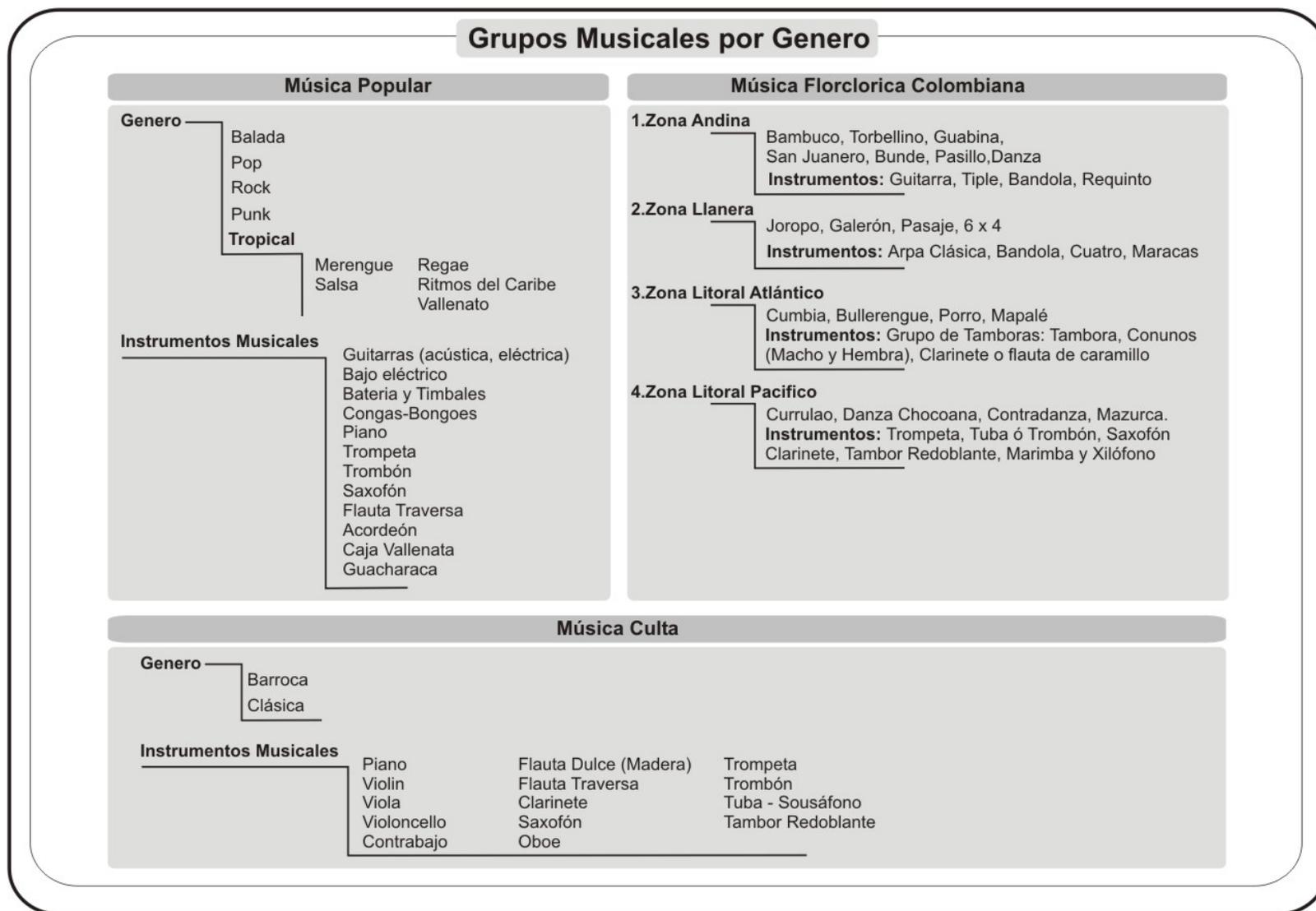
Marimba ()
Xilófono ()
Piano ()
Acordeón ()
Organo ()
Organeta ()

E. Canto ()

3. Con Cuál de las siguientes actividades artísticas le gustaría participar:

Teatro () Danza () Pintura () Escultura () Otra _____

Anexo B. Grupos musicales por género.

Anexo D. Intensidad semanal por grados.

Asignatura	Intensidad Semanal por Grados												Intensidad Semanal de Asignatura	
	Pre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Pre/Primaria	Secundaria
Gramatica					1	1	1	1	1	1	1	1	2	6
Instrumento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6
*Grupo Instrumental			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4	11
*Practica coral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6
Total Semanal	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5		

* De libre selección del estudiante