

**RECOPILACIÓN Y ARREGLO PARA CORO INFANTIL DE OBRAS DE JAIME
LEÓN FERRO**

**LIZBETH CHAVELLY ESPITIA ESPINOZA
LUZ ANDREA RODRÍGUEZ FLÓREZ**

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

2017

**RECOPILACIÓN Y ARREGLO PARA CORO INFANTIL DE OBRAS DE JAIME
LEÓN FERRO**

**LIZBETH CHAVELLY ESPITIA ESPINOZA
LUZ ANDREA RODRÍGUEZ FLÓREZ**

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

**Directora: ANDREA JULIANA ZAMBRANO OLARTE
Mg. Administración de empresas.**

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

2017

DEDICATORIA

Para aquellos que se esfuerzan día a día por dar a conocer, extender y conservar el legado musical colombiano.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente a Dios y a la vida, por permitirnos llegar al término de esta etapa de formación profesional y personal.

A la música por ser la mejor herramienta para entrar en otras vidas y complementar las nuestras.

A nuestras familias quienes apoyaron e impulsaron con tanto esmero nuestro sueño, que levantaron nuestras cabezas en tiempos difíciles y siempre tuvieron una palabra de ánimo. Gracias por entender cada ausencia, por disfrutar cada logro y por siempre confiar.

A nuestra maestra, madre y guía Andrea Juliana Zambrano, quien con sus consejos dio dirección a esta idea y con su apoyo incondicional nos acompañó en este proceso el cual hoy hacemos posible.

A Nelson Fabián Latorre Botero, rector de turno del Instituto Técnico superior Dámaso Zapata quien abrió las puertas de su institución educativa para la realización de este proyecto, facilitó el uso de sus instalaciones y permitió trabajar con su comunidad estudiantil.

A los docentes de la institución, quienes facilitaron la disponibilidad de los estudiantes vinculados al proyecto y a los niños que integraron la coral infantil, por su dedicación, compromiso, disposición y cariño para con nosotras y la música.

A su vez queremos reconocer la labor de los docentes de la Escuela de Artes de la UIS, quienes con sus conocimientos aportaron a nuestra formación musical y pedagógica dando las herramientas necesarias para la realización de este proyecto que se convirtió en experiencia de vida.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	14
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	14
1.1.1 Pregunta Problema.	15
1.2 OBJETIVOS	15
1.2.1 Objetivo General.	15
1.2.2 Objetivos Específicos	15
1.3 JUSTIFICACIÓN	16
1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS	18
2. MARCO REFERENCIAL	20
2.1 MARCO DE ANTECEDENTES	20
2.2 MARCO LEGAL	21
2.3 MARCO CONCEPTUAL	24
2.3.1 Jaime León Ferro.	24
2.3.2 La importancia del trabajo coral en los niños.	26
3. DESARROLLO CORAL	29
3.1 CONVOCATORIA Y SELECCIÓN	29
3.2 TRABAJO VOCAL	30
3.3 SELECCIÓN DE REPERTORIO	42
3.3.1 Pequeña, Pequeñita.	44
3.3.2 El Muñeco Dormilón	46
3.3.3 Viaje	47
3.3.4 La Tunda para el Negrito	48
3.4 AVANCES Y RESULTADOS.	50
3.4.1 Muestras musicales	51
3.4.2 La presentación final	55
4. CONCLUSIONES	58
5. RECOMENDACIONES	60
BIBLIOGRAFÍA	61
ANEXOS	64

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. En mi tribu	30
Figura 2. Había un sapo	31
Figura 3. Pasa el batallón	32
Figura 4. Soy una taza	32
Figura 5. La mané	33
Figura 6. Yo tengo un tick.	34
Figura 7. El mundo de luna	35
Figura 8. Pican, pican las goticas	35
Figura 9. Hello, bon jour.	35
Figura 10. En un vagón	37
Figura 11. La casita de las notas	38
Figura 12. Banaha	39
Figura 13. Canta legato	40
Figura 14. Los pollitos dicen	41
Figura 15. Juan, paco, pedro de la mar.	41
Figura 16. Presentación en salón a compañeros	52
Figura 17. Presentación día del idioma	53
Figura 19. Presentación en formación	54

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Tabla 1. Listado de Obras Vocales de Jaime León Ferro	42

ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Carta a instituciones	65
Anexo B. Recibido de cartas.	66
Anexo C. Guía audición.	67
Anexo D. Carta autorización e inscripción.	70
Anexo E. Pequeña. Pequeñita.	71
Anexo F. Muñeco dormilón.	75
Anexo G. Viaje.	79
Anexo H. La tunda para el negrito.	81

RESUMEN

TÍTULO: RECOPIACIÓN Y ARREGLO PARA CORO INFANTIL DE OBRAS DE JAIME LEÓN FERRO.

AUTORES: LIZBETH CHAVELLY ESPITIA ESPINOZA
LUZ ANDREA RODRÍGUEZ FLÓREZ

PALABRAS CLAVE: Recopilación, Compositor colombiano, escritores latinoamericanos, poemas, el coro, formación vocal, canciones.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto “*Recopilación y arreglo para coro infantil de obras de Jaime León Ferro*” se realizó con el fin de recopilar obras de este compositor y adaptarlas a una agrupación coral infantil, a su vez llevar información, conocimiento y compartir de una manera didáctica una parte del folclor colombiano.

Después de escogido el repertorio se inició un trabajo de técnica vocal y montaje de las obras en el cual se enseñó el correcto uso de la voz, se exploraron las habilidades musicales y se indagó en el registro vocal de los niños.

La muestra final consta de cuatro canciones; Pequeña, pequeñita, Muñeco dormilón, Viaje y La tunda para el negrito, poemas musicalizados por Jaime León y escritos por los poetas latinoamericanos Francisco Delgado Santos, Adalberto Ortiz y Renán de la Torre, en los cuales se relatan historias cotidianas. El repertorio fue escogido del ciclo de canciones infantiles de Jaime León Ferro.

Este coro cuenta con la participación de 50 niños de los grados segundo y tercero del instituto técnico Superior Dámaso Zapata de la jornada de la tarde. Este grupo coral tuvo formación musical durante un año, trabajo en el cual se tuvo en cuenta el uso de diferentes herramientas pedagógicas para su formación vocal, rítmica y corporal.

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes. Director: Mg. Andrea Juliana Zambrano Olarte, Licenciada en Música

ABSTRACT

TITLE: COMPILATION AND ARRANGEMENT FOR CHILDREN'S CHOIR OF PIECES OF JAIME LEÓN FERRO.

AUTHOR: LIZBETH CHAVELLY ESPITIA ESPINOZA
LUZ ANDREA RODRÍGUEZ FLÓREZ

KEYWORDS: Compilation, Colombian composer, Latin American writers, poems, choir, vocal formation, songs.

DESCRIPTION

This project "Compilation and arrangement for children's choir of pieces by Jaime León Ferro" was done in order to compile pieces of this composer and adapt them to a choral group for children, in turn bring information, knowledge and share in a didactic way a part of Colombian folklore. After the repertoire was chosen, a work of vocal technique and assembly of the pieces was begun, in which the correct use of the voice was taught, the musical abilities were explored and the children's vocal record was investigated

The final sample consists of four songs; Tiny, little girl, The sleepyhead boy Doll, journey and A beating for the little black boy, poems musicalized by Jaime León and written by the Latin American poets Francisco Delgado Santos, Adalberto Ortiz and Renan de la Torre, in which daily stories are told. The repertoire was chosen from the cycle of children's songs by Jaime León Ferro.

This choir has the participation of 50 children of the second and third grades of the technical institute Dámaso Zapata of the afternoon. This choral group had musical training during a year, work in which the use of different pedagogical tools for their vocal, rhythmic and corporal formation was taken into account.

* Bachelor Thesis

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes. Director: Mg. Andrea Juliana Zambrano Olarte, Licenciada en Música.

INTRODUCCIÓN

Por medio del trabajo coral, este trabajo buscó exaltar la vida y obra del compositor colombiano Jaime León Ferro. Para esto se realizó una recopilación de obras para seleccionar un material acorde a la población intervenida, adaptarlo e implementarlo. Se trabajó en el desarrollo vocal y musical y se dejó como conocimiento nuevo el legado de este compositor.

Considerando la importancia del trabajo coral, mediante guías, canciones y dinámicas se llevó un proceso musical ordenado y estructurado encaminado al desarrollo vocal y musical de los niños integrantes de la coral, pero lo más importante fue ver cómo cada actividad planeada y cada tema aportaba en el crecimiento y formación de cada participante lo que redundó en el enriquecimiento grupal.

Trabajos como estos dejan además de lo musical, la curiosidad por conocer sobre otros compositores y artistas colombianos que no llegan de manera fácil a nuestras poblaciones infantiles y juveniles.

1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La voz no es solo una de las posibilidades para la comunicación y expresión natural del ser humano, sino una herramienta que genera una gran dosis de entusiasmo en su uso tanto hablado como cantado. Es por ello que incentivar a los niños respecto a la importancia de su desarrollo vocal puede generar en ellos un mejor crecimiento personal y autoconfianza junto con el dominio de su expresión musical, sensibilidad artística y autonomía.

Se puede afirmar que el canto coral permite orientar el uso apropiado de las capacidades vocales y musicales en el niño y a su vez, como lo menciona Montés¹, proporciona a todos los alumnos una educación que afiance su desarrollo personal y su propio bienestar, facilita la adquisición de habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como el desarrollo de habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.

A pesar de lo anterior y del esfuerzo que algunas instituciones educativas hacen por propiciar espacios de formación musical, aún hace falta insistir en la masificación de proyectos musicales que vinculen a la población infantil y que motiven el conocimiento del patrimonio musical colombiano, pues gran parte de las obras de los grandes compositores han sido olvidadas, ignoradas y en el peor de los casos aún no son conocidas por los mismos compatriotas. Quizá podría decirse que son más conocidas en el exterior que en el mismo país de origen.

¹ MONTES GARZÓN, Sarai. El canto en la educación primaria. Universidad pública de Navarra, 2013, p. 12.

Al ver la necesidad de contribuir en la difusión y preservación del patrimonio musical colombiano y de orientar la formación vocal infantil, se generó la posibilidad de desarrollar el presente proyecto, que busca, mediante la práctica coral infantil, empezar a generar en los niños el gusto y el interés por la música Académica Colombiana.

En este caso se resaltaré el aporte del compositor Jaime León Ferro su obra, vida, letras y su legado musical; y para esto no se puede llegar directamente con sus escritos, por eso se opta por hacer adaptaciones a sus obras que facilitan el trabajo con la población infantil, integrar contenidos teóricos a la práctica coral y de esta manera cambiar su perspectiva hacia la música colombiana.

1.1.1 Pregunta Problema.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece como pregunta problema la siguiente.

- ¿Qué nivel de conocimiento sobre Jaime León Ferro se puede alcanzar mediante recopilación y arreglo de algunas de sus composiciones para su posterior montaje en una agrupación coral infantil?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General.

Recopilar obras del compositor colombiano Jaime León Ferro para adaptarlas y realizar el montaje con una agrupación coral infantil.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Recopilar obras del compositor Jaime León Ferro para seleccionar el repertorio.
- Realizar las adaptaciones para coro infantil a partir de las características de la población seleccionada.

- Seleccionar la población que va a ser objeto principal en la conformación del coro infantil.
- Contribuir al desarrollo vocal y musical de los participantes mediante la práctica coral.
- Realizar 3 muestras musicales con avances y resultados del proceso.

1.3 JUSTIFICACIÓN

En el siglo XX, la música colombiana se vio expuesta a diferentes situaciones que influyeron en su evolución y desarrollo. A principios del siglo, “Pedro Morales Pino había iniciado nuevas tendencias, adoptando la estudiantina de cuerdas española como formato instrumental y la poesía de inspiración culterana como texto”². En 1910, Emilio Murillo hizo grabaciones de pasillos, bambucos y el himno nacional en los Estados Unidos y en el momento de conocerse éstas en Bogotá, Guillermo Uribe Holguín, compositor y músico de gran influencia en colombiana, organizaba conciertos con música de reconocidos compositores europeos.

Posteriormente, el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte motivó la proliferación de piezas musicales y la llegada de nuevos ritmos provenientes de Norteamérica como el fox-trots y two-steps, entre otros. La aparición del Conservatorio Nacional de música en 1910, los estudios musicales en el exterior realizados por distintos músicos y compositores de la época como: Luis Carlos Figueroa, Luis Antonio Escobar, Jacqueline Nova, German Borda, Jaime León y Blas Emilio Atehortúa, entre otros; permiten hoy hablar del antes y el después de la música colombiana.

² BERMÚDEZ, Egberto. Un siglo de música en Colombia: ¿entre nacionalismo y universalismo? En: Credencial Historia. Diciembre, 1999. No. 120. Disponible en: [+http://www.banrepcultural.org/node/32439](http://www.banrepcultural.org/node/32439)

Entre los músicos mencionados se destaca la obra de Jaime León Ferro, su obra consta de alrededor de 50 composiciones, entre las cuales se destaca su ciclo de canciones infantiles “Pequeña, Pequeñita”. Escribió primordialmente para el género vocal con acompañamiento de piano cuyo texto fue basado en poemas y escritos colombianos y ecuatorianos, utilizando la técnica del *word painting* “Llamado también text painting o tone painting. Se refiere a la manera como el compositor describe fielmente el texto a través de la música, imitando las emociones, situaciones y personajes”.³

En lo que a la formación coral respecta, se puede afirmar que ésta le permite al niño hacer parte de un espacio agradable de conocimiento y aprendizaje musical que lo acerca a lo artístico y lo cultural y le provee una nueva forma de expresión y desarrollo individual y grupal de la creatividad. Como lo plantea Tita Maya,

El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de la información. La creatividad que desarrollan los lenguajes artísticos se convierte en el pilar de la construcción de una inteligencia emocional cada vez más necesaria en esta sociedad moderna, pues nos ayuda a mantener buenas relaciones con nosotros mismos⁴

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto propone llegar a una comunidad infantil mediante la implementación de un proceso coral que además de acercarlos a la obra musical del compositor Jaime León Ferro, les permita desarrollar habilidades vocales y musicales a los participantes; así como también, el desarrollo de habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo.

³ LOPEZ álzate, Liliana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime León ferro análisis del texto y la música desde el punto de vista del word painting. Medellín. 2015. p. 1.

⁴ MAYA, Tita. “La tierra es la casa de todos”. Colombia: Corporación Canto alegre, 2007. p. 114.

1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este proyecto fue realizado en 3 etapas, las cuales se enumeran a continuación:

Etapa I. De convocatoria y selección. En esta etapa se desarrollaron las siguientes actividades con el fin de determinar la población que haría parte del proyecto.

- Se envió comunicación escrita a distintas instituciones educativas presentando el proyecto, con el fin de establecer contacto con rectores y/o coordinadores y poder determinar el interés de hacer parte del proyecto (Ver Anexo A)
- Seleccionada la institución, se realizó la convocatoria a la población infantil atraída por el trabajo vocal
- Se hicieron audiciones a los inscritos y se seleccionó la población que conformaría el coro infantil.
- Se definieron horarios y lugares de ensayo con la comunidad seleccionada.

Etapa II. De trabajo vocal y selección del repertorio. En esta etapa se dio inicio al trabajo vocal y musical con la población seleccionada orientando a los niños sobre el buen uso de la voz, la importancia del calentamiento, el estiramiento, la técnica vocal y aspectos relacionados con la teoría musical

Así mismo, se fue consultando la información relacionada con la vida y obra del compositor objeto de estudio y se seleccionaron las piezas que iban a ser adaptadas para el formato coral de acuerdo a las características de la población.

Etapa III. De avances y resultados. Más que una etapa como tal, en esta es una fase transversal que permitió ir mostrando a los interesados los avances obtenidos

en el proceso y el resultado final del mismo. Se realizaron 3 muestras musicales dirigidas principalmente a la comunidad académica de la institución educativa en la que se desarrolló el proyecto.

Como recursos físicos y equipos necesarios para la realización del proyecto, la institución facilitó el acceso a un salón dotado de la cantidad sillas necesarias para la cantidad de niños participantes, un televisor, un computador y una grabadora. También se contó con equipos de amplificación proporcionados por la institución en cada una de las presentaciones realizadas.

El recurso humano estuvo conformado principalmente por los autores del proyecto, el rector de la institución, la coordinadora académica y los niños participantes.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES

Tomando como principales antecedentes los proyectos realizados por egresados del programa de Licenciatura en música de la UIS, es importante mencionar los siguientes:

- *Repertorio escolar para voz con acompañamiento de piano, y coros a dos y tres voces.* Este proyecto fue desarrollado en 1994 por Javier Antonio Camacho Forero y Víctor Alfonso Zapata Jaimes⁵ y su principal objetivo fue conformar una coral infantil con alumnos de las escuelas públicas de Bucaramanga buscando además potenciar el desarrollo integral del niño e incentivar el interés por el arte.
- *Implementación de un proyecto coral en las escuelas públicas de Bucaramanga*⁶. Este trabajo fue ampliado con 3 fases en diferentes periodos y aplicado en diversas instituciones durante los años 1995, 1997, 1998 y 1999. Entre sus objetivos principales se encuentran el de incentivar a profesores y padres de familia a descubrir las capacidades artísticas propias del niño y estimular el arte y el amor por la música por medio de la educación musical. Entre sus conclusiones se destaca el avance y superación individual y grupal de obstáculos presentados durante el

⁵ CAMACHO FORERO, Javier Antonio y ZAPATA JAIMES, Víctor Alfonso. Repertorio escolar para voz con acompañamiento de piano, y coros a dos y tres voces. Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en música. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes – Música, 1994.

⁶ REY, Lucia Cristina, al. Implementación de un proyecto de coral en las escuelas públicas de Bucaramanga. . Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en música. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes – Música. p. 1.

montaje del repertorio. Por último se menciona un cambio positivo en la actitud de los niños frente a la clase de música y su apreciación por el arte.

2.2 MARCO LEGAL

El presente proyecto tiene asidero legal en la Constitución Política de Colombia que en sus artículos 70, 71 y 72, reza:

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

7

Conforme a lo anterior, el estado tiene el deber de promover, fomentar, impulsar, en igualdad de condiciones la diversidad cultural y las diferentes manifestaciones artísticas y difundir los valores culturales, resaltar la riqueza de los grupos étnicos y otros bienes que conforman la identidad nacional.

⁷ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución política de 1991. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 Y 72 y demás artículos concordantes con la constitución política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la Cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Bogotá, 1997. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>

También es importante mencionar la Ley 397 de 1997 o Ley general de cultura, “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”⁸.

Por su parte, la Ley 115 de 1994 o Ley general de educación en la cual se dictamina lo siguiente en los artículos 70, 71, y 72:

Capítulo 5 “educación para la rehabilitación social”

ARTÍCULO 70. Apoyo a la capacitación de docentes. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución Política, es deber del Estado apoyar y fomentar las instituciones, programas y experiencias dirigidos a formar docentes capacitados e idóneos para orientar la educación para la rehabilitación social, y así garantizar la calidad del servicio para las personas que por sus condiciones las necesiten.

ARTÍCULO 71. Fomento de la educación para la rehabilitación social. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y de grupos sociales con carencias y necesidades de formación. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos, directamente y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.

Se establece que el estado y el ministerio de educación nacional es el encargado de apoyar las organizaciones educativas que generen cultura, formación personal y social, así mismo apoyar los docentes en su capacitación con el fin brindar una educación de calidad. También brinda asidero a las personas con necesidades de formación académica y social cumpliendo con los requisitos legales establecidos.⁹

Así mismo la Ley 115 en el título II: Estructura del servicio educativo en el capítulo 1, Educación Formal señala en los artículos 22 y 23 a la educación artística como área fundamental y obligatoria para el conocimiento, la cual está comprendida en el ciclo de la educación básica y la básica secundaria. “La apreciación artística, la

⁸ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 Y 72 y demás artículos concordantes con la constitución política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la Cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Bogotá, 1997. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma7.jsp?i=337>

⁹ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución política de 1994 por la cual se expide la ley general de educación. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf.

comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales.”¹⁰

Por otro lado es importante mencionar el Plan de desarrollo de Bucaramanga “Educación: Bucaramanga educadora y educada” en el cual se proyecta una ciudad que busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la ciudad. Además brinda los recursos necesarios para una educación de calidad con docentes, equipos y carreras técnicas y profesionales

La educación tiene como fines: el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico; la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos; la formación en la participación; la adquisición y generación de los conocimientos científicos y 150 técnicos; el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional; el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura; el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.

Busca mejorar la infraestructura educativa existente y crear nuevos espacios — tanto formales como no formales— que sean bellos e interesantes para toda la comunidad (docentes, estudiantes y familias, que promuevan el aprendizaje, la colaboración y la defensa de lo público. Este programa priorizará la generación de entornos educativos en las comunas más marginales de la ciudad¹¹

Así mismo da oportunidad de educación pública y gratuita a los niños que hacen parte de poblaciones vulnerables de la ciudad, generando desarrollo intelectual y

¹⁰ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292>

¹¹ COLOMBIA. ALCALDIA DE BUCARAMANGA. Plan de desarrollo de Bucaramanga 2016-2019. El gobierno de los ciudadanos y las ciudadanas 2016. Disponible en: http://www.bucaramanga.gov.co/documents/dependencias/PLAN_COMPLETO_2016-2019_V2.pdf

democrático. Promueve la educación permanente con el fin de obtener su título de bachiller. Brinda a los profesores y docentes la capacitación para la mejora de los procesos de enseñanza y el desarrollo de la comunidad.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Para la elaboración de este marco conceptual, se procedió a recopilar la información relacionada con la vida y obra del compositor objeto de estudio.

2.3.1 Jaime León Ferro.

Compositor, pianista, director de orquesta y pedagogo colombiano. Nació en Cartagena (Colombia) el 18 de Diciembre de 1921 y falleció a sus 94 años en el año 2015. Vivió en Estados Unidos desde sus 3 años y sus primeras lecciones musicales vinieron de su padre, Luis Enrique León, violinista de la Antigua Academia Nacional de Música de Bogotá, su familia fue muy musical pues también su madre, Alicia Ferro Román fue pianista y cantante.

Según relata Victoria Botero¹², en 1935, la familia del compositor regresó a Colombia ya que a su progenitor le ofrecieron un trabajo en Cúcuta. Sin embargo, Jaime León fue enviado a Santafé de Bogotá para continuar con sus estudios musicales. En 1937, ingresó al Conservatorio Nacional de Música donde estudió piano con las profesoras Lucía Pérez y Tatiana Goncharova, y teoría musical con el reconocido compositor Guillermo Uribe Holguín (1880-1971). Después, en 1943, Jaime León fue aceptado en Juilliard School of Music en New York, donde adelantó estudios de piano con Carl Friedberg, reconocido por ser uno de los últimos discípulos de Clara Schumann y Johannes Brahms. Además del piano,

¹² BOTERO, Victoria Sofía. The Art Songs of Jaime León: A Textual and Musical Analysis. Tesis en Musicología. Missouri, University of Missouri, 2011, p. 10-11. Citado por: LÓPEZ álzate, Lilibiana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime León ferro análisis del texto y la música desde el punto de vista del word painting. Medellín. 2015. p. 3.

Jaime León se interesó por la dirección orquestal y estudió con el maestro Edgar Schenkman (1908-1993), profesor de dicha institución.

Pardo Tovar¹³ afirma que Jaime León siempre estuvo cerca de Colombia, su país natal, aquí tuvo varias invitaciones para actuar como solista y otras para dirigir la Orquesta Sinfónica de Antioquia y la Orquesta Nacional de Bogotá. Que entre 1947 y 1949 fue profesor de piano, director orquestal y coral del conservatorio nacional de música y en 1948 aceptó el cargo de decano de la facultad de Artes de la Universidad Nacional en Bogotá, donde conoció a Beatriz Mutis, secretaria del conservatorio, quien más adelante se convertiría en su esposa.

Ese mismo año hubo varios sucesos violentos en Colombia los cuales llevaron a Jaime a tomar la decisión de volver a Estados Unidos junto a su esposa. Fue durante ese periodo en el que realizó sus estudios de posgrado en Dirección Orquestal bajo la tutoría del maestro norteamericano Dean Dixon.

Rodríguez¹⁴ expone que en 1949 Jaime abandonó sus estudios y regresó a Colombia a realizar varios proyectos como solista y director, un año más tarde regresó a Nueva York donde dirigió diferentes orquestas sinfónicas, acompañó a cantantes y dio clases de piano. Junto a COLCULTURA fue asesor musical por un periodo de 10 años y dirigió el Teatro Colón de Bogotá.

Entre sus muchas composiciones se encuentran dos obras para orquesta llamadas "*Rapsodia Andina*" y "*Variaciones sobre un tema de Bizet*". También

¹³ PARDO TOVAR, Andrés. Jaime León: Un excelente pianista y un hábil director de Orquesta. En: Gloria, Revista bimestral de Fabricato. Medellín, No. 0019, Mayo, 1949, pág. 8. Citado por: LÓPEZ ÁLZATE, Liliana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime León ferro análisis del texto y la música desde el punto de vista del word painting. Medellín. 2015. p. 4

¹⁴ RODRIGUEZ ALVAREZ, Luis Carlos. Homenaje al Maestro Jaime León, Programa de mano: Tercer semana de música contemporánea Colombo-Catalana. Medellín: Universidad EAFIT, 2005, p. 28. Citado por: LÓPEZ ÁLZATE, Liliana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime.

escribió alrededor de 36 obras para voz y piano siendo el género vocal su mayor pasión. Compuso para coro y piano solo y una coral llamada misa breve para soprano, mezzo soprano y voces mixtas. Como lo expresa López¹⁵, sus textos son basados en poemas, siendo “*Aves y ensueños*” su primera canción con esta característica compuesta en 1951. Entre sus muchas otras composiciones se encuentran *La campesina, Canción Noel, Cancioncilla, Letra para cantar al son del arpa, Rima, Tu madre en la fuente, Don Paramplín, Canción de cuna, Hojuelas de miel, Vagos sonetos y La casa del lucero*, también compuso villancicos y canciones infantiles.

Jaime León es considerado uno de los personajes más destacados en la historia musical colombiana del siglo XX y es debido a su excelente carrera artística que ha recibido muchas menciones y condecoraciones.

2.3.2 La importancia del trabajo coral en los niños.

“La voz humana es uno los principales instrumentos para ponerse en contacto con el entorno que nos rodea, dándose una estrecha relación entre el sonido vocal y la autopercepción”¹⁶

El ser humano nace con la habilidad de producir sonidos y es a través de ellos que puede expresar sus ideas, emociones y sentimientos; es por esto que a lo largo de la historia, el canto siempre ha estado presente en todas las culturas. Es desde tiempos ancestrales que la voz como instrumento ha sido utilizada en rituales, celebraciones y demás manifestaciones culturales en las cuales el canto coral es la principal herramienta de comunicación y expresión.

¹⁵ LÓPEZ ÁLZATE, Liliana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime León ferro análisis del texto y la música desde el punto de vista del word painting. Medellín. 2015. p. 6

¹⁶ MONKS, S. (2003). “Adolescent singers and perceptions of vocal identity”. British Journal Of Music Education, 20 (3), 243-256.

En Colombia, el principal problema es la ausencia del canto coral en los procesos de formación de niños y jóvenes, pues no existen políticas educativas que favorezcan esta actividad como un derecho social de aporte positivo al crecimiento emocional y cognitivo de las personas. Países como Finlandia, Japón, EEUU, Australia o Canadá conocen los beneficios del canto coral y es por esto que lo utilizan como herramienta educativa en las instituciones de formación.

La facultad de educación de la universidad de Zaragoza en España realizó un estudio denominado “El canto coral: una mirada interdisciplinar desde la educación musical”. Su objetivo principal consistió en analizar los beneficios que el canto coral aporta a la educación en general y a la educación musical en particular. Para esto realizó una amplia recopilación bibliográfica que contenía los resultados de estudios realizados en diferentes partes del mundo en los que se pretendía demostrar los beneficios del canto coral. Después de revisar, clasificar y seleccionar la información, se pudo comprobar que “existen numerosas investigaciones que a pesar de no tratar la temática coral como eje principal, han utilizado la misma para investigaciones desde otras áreas de conocimiento, tales como: la medicina, el derecho, la sociología o la psicología”¹⁷, las cuales han permitido demostrar los beneficios del canto coral en la educación y para la educación vistos desde la medicina y desde un punto de vista interdisciplinar y psicosocial.

Por su parte, Fernández afirma que,

La música coral es todo un fenómeno que aporta a los colectivos que la practican numerosos beneficios a nivel individual, que mejora exponencialmente la calidad de la enseñanza infantil, que puede ayudar al desarrollo de determinados valores en sectores marginales de la población, que hace que la sociedad en sí misma sea más sana, que desarrolle valores tales como el voluntariado y que, en definitiva, ayuda a mejorar el bienestar emocional y físico de las personas. Además, si proporcionamos a los sujetos la formación vocal necesaria, podremos apreciar la capacidad que tiene la voz de evolucionar y desarrollarse

¹⁷ PÉREZ-ALDEGUER, Santiago. El canto coral: una mirada interdisciplinar desde la educación musical. En: Estudios Pedagógicos, vol. XL, n. 1, 2014. p. 400

con resultados, en muchos casos, espectaculares. Es por este motivo que muchas sociedades, tanto occidentales como orientales, le confieren una especial importancia y desarrollan programas formativos que permiten a los niños y niñas desde muy temprana edad la realización de una práctica artística de conjunto a través de la voz: el canto coral¹⁸

De acuerdo con Touriñán y Longueira “usando la experiencia musical, podemos desarrollar la educación artístico-musical, perfeccionando en cada alumno de la educación general el sentido estético y de lo artístico desde la música”¹⁹.

¹⁸ FERNÁNDEZ HERRANZ, Nuria S. Las agrupaciones corales y su contribución al bienestar de las personas. España. 2013. p. 36.

¹⁹ TOURIÑÁN LÓPEZ, JOSÉ MANUEL Y LONGUEIRA MATOS, SILVANA. La música como ámbito de educación. Educación por la música y educación para la música. En: Ediciones Universidad de Salamanca (22, 2-2010) pp. 151-181; p. ISSN: 1130-3743.

3. DESARROLLO CORAL

3.1 CONVOCATORIA Y SELECCIÓN

Después de revisar la información proporcionada por la secretaría de educación sobre las instituciones educativas de orden oficial en las diferentes comunas de Bucaramanga, se detectaron las instituciones que desarrollan procesos musicales y se le dio prioridad a los que no lo hacían. Después de depurar esta información, Se envió correspondencia presentando el proyecto e indagando el deseo de participar de éste a 20 instituciones (Ver anexo A y B).

De las 20 instituciones respondieron positivamente 10 planteles a los cuales se acudió a una reunión para conocer los recursos y disponibilidad de horarios que éstas ofrecían y después de analizar las condiciones existentes, se eligió el Instituto Técnico Dámaso Zapata. Dado el número de estudiantes de la institución, se decidió invitar a los niños de los grados de segundo y tercero de la jornada de la tarde, ya que en esta jornada había más disponibilidad de aulas y mayor número de estudiantes para integrar la coral.

Se convocó a una audición medir la aptitud vocal de los niños y poder seleccionar a los integrantes de la agrupación. Se recibieron 243 inscripciones, entonces se determinó convocar a la audición por grados, pero cada niño era evaluado individualmente. Para esto, se analizaron aspectos tales como la afinación, el ritmo corporal y disciplina. (Ver Anexo C).

Después de analizar los resultados de la audición, se seleccionaron 120 niños a cuyos padres se les notificó mediante una carta en la que además se solicitó autorización, datos del acudiente y del menor. (Ver anexo D).

Se establecieron horarios y aula de ensayos con profesores. Los ensayos se organizaron por grupos a los que asistían uno o dos grados los días lunes y jueves en horario de 12:30 p.m. a 04:00 p.m. en el aula 10. Cada grupo tenía sesiones de trabajo de 45 minutos.

3.2 TRABAJO VOCAL

Teniendo en cuenta que los niños no tenían conocimiento alguno sobre el canto coral y técnica vocal se decidió iniciar cada clase con ejercicios de preparación corporal y calentamiento vocal, esto con el fin de crear en ellos conciencia sobre la preparación de su cuerpo y la importancia que tiene éste al cantar.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de audición, se hizo notorio el poco desarrollo rítmico-melódico en los niños, debido a esto se inició un proceso gradual que mostrara avances en estos aspectos. Para mejorar esto se trabajaron diferentes canciones infantiles que poco a poco iban aumentando el grado de dificultad y que aportaban al desarrollo rítmico corporal, el aumento del rango vocal, la afinación y el desarrollo auditivo. Para este proceso se enseñaron las siguientes canciones:

Figura 1. En mi tribu

EN MI TRIBU

En mi tri - bu los tam - bo - res sue - nan co - mo true - nos ahu - yen - tan - do a los le - o - nes

5
per - cu - ti - mos con el cuer - po has - ta nues - tros ri - os pue - den ser un ins - tru - men - to.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Esta canción está en tonalidad de Do mayor y permitió el trabajo por grados conjuntos y saltos cortos, tiene una melodía sencilla con la cual se trabajó además el pulso. Tiene una extensión de cuarta justa.

Figura 2. Había un sapo

HABÍA UN SAPO

Ha-bi-a un sa-po sa-po sa-po que na-da-ba por el ri-o ri-o ri-o con su tra-je ver-de ver-de

4 ver-de y mo-ria de fri-o fri-o fri-o, la se-ño-ra sa-pa sa-pa sa-pa me lo co-men-to-to-to-to-

7 to y un a-mi-go mi-o mi-o mi-o que era pro-fe-sor.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Esta canción infantil también tiene una extensión de cuarta justa y con ella se trabajaron saltos de intervalos un poco más grandes contenidos en la melodía, a su vez se hizo uso del ritmo corporal de acuerdo a la mímica de la canción.

Con el fin de afianzar el pulso colectivo y de seguir avanzando en la afinación por grados conjuntos y pequeños saltos se trabajó utilizando como recurso corporal la marcha con el tema *Pasa el batallón*. Su extensión es de una quinta y permite el trabajo de grados conjuntos y saltos de tercera y quinta en la melodía.

Figura 3. Pasa el batallón

PASA EL BATALLÓN

Pa-sa el ba - ta-llón pin pin pon, soy un sol-da - dí - to que to - ca el tam - bor.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

El siguiente tema *Soy una taza* permitió seguir trabajando la expresión corporal y el movimiento mediante el uso de extremidades superiores e inferiores y el ritmo corporal. Además el canto de nuevas figuras como las corchea, corchea con puntillo y semicorcheas contenidas en la melodía. Su extensión es de una quinta justa y permitió trabajar reforzar los intervalos de quinta.

Figura 4. Soy una taza

SOY UNA TAZA

Soy u - na ta-za u-na te - te-ra u-na cu - cha-ra un cu-cha - rón un pla - to
6 hon-do un pla-to lla-no un cu-chi - lli - to un te-ne - dor soy un sa - le-ro a-zu-ca-
11 re - ro la ba - ti - do - ra u - na o lla ex - press chu chu.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Posteriormente se trabajó *La mané*. Esta canción cuenta con una extensión de una octava y permitió interiorizar el ritmo a través de las acciones requeridas por la canción. También facilitó la enseñanza de una nueva figura: la corchea y dos semicorcheas.

Figura 5. La mané

La mané.

Que lo bai-le, que lo bai-le, que lo bai-le, que lo bai-le, que lo bai-le, que lo bai-le, Do-ña Pe-pa y Don Ma-nuel, la ma-
5 nese irá poniendo donde va y yo diciendo, donde va y yo diciendo la ma - nese va a poner. Que lo bai-le, que lo bai-le, que lo
10 bai - le to - do el mun - do con el pe - rro de Fa - cun - do con la ga - ta de la I - nes.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Con el tema *Yo tengo un tick* se quiso seguir trabajando en el pulso individual y colectivo y en la expresión corporal y coordinación, pues integró la marcha y movimientos simultáneos.

Figura 6. Yo tengo un tick.

Yo tengo un tick.

Yo ten - go un tick tick, tick.
Yo ten - go un tick tick, tick.

He lla - ma - do al doc - tor,
He lla - ma - do al doc - tor,

me di - jo que muc - va la ma - no dere - cha.
me do - jo que muc - va el pi - e dere - cho...

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Para dar continuidad con este proceso se hizo uso de algunas herramientas de técnica vocal para mejorar sonido, la afinación, la vocalización y la proyección. La canción infantil *El mundo de luna* (Ver figura 7) que con una extensión de novena, permitió ampliar el rango vocal y aportó al desarrollo rítmico-melódico de los niños.

Durante las sesiones de trabajo se utilizaron también otros recursos como el dibujo rítmico que consiste en pintar lo que se siente rítmicamente. Un ejemplo de esto se desarrolló con las corcheas y negras de la canción *Pican, pican las goticas*. Este tema también extensión de sexta. (Ver figura 8)

Figura 7. El mundo de luna

EL MUNDO DE LUNA

Es el mun-do de — lu - na lu - na lu - na

5 es el mun-do de — lu - na mil pre - gun - tas lu - na siem-pre ha - rá. ¿Por

9 qué la luz se en-ci-en-de o por qué es - tre-las pue-do ver? ¿Poe qué los dien-tes se te ca-en o qué duen-des yo ve-ré. Ha-cia a-

13 trás po - der an - dar ¿Ten-drá se - mi-las es - ta pi - ña? Las pre - gun - tas lu - na siem-pre ha - rá.

17 Es el mun-do de — Lu - na Lu - na Lu - na

Detailed description: This is a musical score for the song 'El mundo de luna'. It consists of five staves of music in 4/4 time. The melody is written in treble clef. The lyrics are in Spanish and are placed below the notes. The score includes measure numbers 5, 9, 13, and 17. The title 'EL MUNDO DE LUNA' is centered at the top.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Figura 8. Pican, pican las goticas

Pican, pican las goticas.

Pi - can, pi - can las go - ti - cas so - bre mi te - ja - do

5 y di - bu - jan ca - mi - ni - tos de co - lor pla - tea - do.

Detailed description: This is a musical score for the song 'Pican, pican las goticas.'. It consists of two staves of music in 2/4 time. The melody is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The lyrics are in Spanish and are placed below the notes. The score includes measure numbers 5 and 9. The title 'Pican, pican las goticas.' is centered at the top.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Figura 9. Hello, bon jour.

Hello, Bon jour.

He - llo, bon - jour, bu - nos di - as. Good

3
day, gu - ten tag kon - noch - i wa Ciao, sha - lom, do - brey -

6
di - en. Sa - lu - do a mis a - mi - gos có - mo es - tán.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Este tema tiene una extensión de una séptima y con ella se trabajó el uso de extremidades de acuerdo al texto y se realizaron variaciones de tiempo y de dinámicas, incluyendo estos nuevos conceptos. Se trabajó la melodía cuidando principalmente la afinación de los saltos descendentes.

Después se abordó el tema *En un vagón*, el cual permitió realizar acciones por medio del cuerpo, suprimiendo palabras y acelerando o disminuyendo el tempo. También se incorporó la dirección para indicar a los niños las dinámicas. Su extensión es de una octava (Ver Figura 10)

Figura 10. En un vagón

The image shows a musical score for the song "En un vagón". It consists of four staves of music in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (Bb). The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one flat. The lyrics are: "En un va - gón car - ga - do de pa - ti - llas, el buen Ra -". The second staff starts with a measure rest of 6 measures, then continues with the lyrics: "món per - dió sus za - pa - ti - llas, que ha - cí - a la pa - ti - lla so - bre la za - pa -". The third staff starts with a measure rest of 12 measures, then continues with the lyrics: "ti - lla, que ha cí - a Don Ra - món en me - dio del va - gón, que ha cí - a el va -". The fourth staff starts with a measure rest of 18 measures, then continues with the lyrics: "gón, co - rri - a por la ví - a, co - rri - a por la ví - a." The score ends with a double bar line.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Habiendo conseguido ampliar el rango vocal de los niños hasta la octava, se continuó trabajando temas de esta extensión con el ánimo de reforzar este aspecto, pues en la medida que se analizaba la obra de Jaime León, se encontró que las obras tenían rangos vocales muy amplios.

Conforme a lo anterior, se continúa trabajando con el tema *La casita de las notas* que tiene dicha extensión y permitió además buscar mejorar la afinación y precisión rítmica. (Ver Figura 11)

Figura 11. La casita de las notas

La casita de las notas.

Es u - na ca - si - ta es - pe - cial, tie - ne cin - co pi - sos y un guar - dian, si tu

5 quic - res sa - ber quien vi - ve a lli, pre - gun - ta - me y te lo voy a de - cir, te di - go

9 do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re

13 do sca ca - bo.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Posteriormente se quiso avanzar al trabajo polifónico y para esto se abordaron dos cánones cánones; Banaha y Canta legato, cada uno con extensión de octava, en estos se hizo uso de las manos con movimientos suaves para simular las ligaduras y uso de palmas para llevar el pulso. Al principio no fue fácil que los niños se mantuvieran en su línea melódica, pero poco a poco esto fue mejorando (Ver figuras 12 y 13).

Figura 12. Banaha

Banaha

Si si si si do la da ya ku si ne la du ba na ha

5 ha. Ba na ha ba na ha ya ku si ne la du ba na

9 ha. Ba na ha. Ha ba na ha ya ku

13 si ne la du ba na ha. **D.C.**

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

Figura 13. Canta legato

Canta legato

Can - ta le - ga - to, can - ta le - ga - to,
5 can - ta le - ga - to si. _____
9 Can - ta le - ga - to, can - ta le - ga - to,
13 sua - ve - men - te si. _____

Fuente. Transcripción realizada por las autoras del proyecto.

A través de cada clase se fue introduciendo el concepto de dinámicas con las diferentes canciones y se exploró la polifonía a través de los cánones. Se quiso avanzar al trabajo a dos voces y para esto se hizo un pequeño arreglo a 2 voces del tema “Los pollitos dicen” como se aprecia en la figura 14. Se reforzó la figura de director y el uso de la dirección marcando compases de 4/4 como herramienta para aclarar entradas.

Figura 14. Los pollitos dicen

Los pollitos dicen.

Los po - lli - tos di - cen pi - o pi - o pi - o
La ga - lli - na bus - ca el ma - iz y el tri - go

Los po - lli - tos di - cen pi - o pi - o pi - o
La ga - lli - na bus - ca el ma - iz y el tri - go

5

cuan - do tic - nen ham - bre cuan - do tic - nen fri - o.
les da la co - mi - da y les pres - ta abri - go.

cuan - do tic - nen ham - bre cuan - do tic - nen fri - o.
les da la co - mi - da y les pres - ta abri - go.

Bajo sus dos alas
acurrucaditos
duermen los pollitos
hasta el otro día.

Cuando se levantan
dicen mamasita
tengo mucha hambre
dame comidita.

Fuente. Adaptación realizada por las autoras

Figura 15. Juan, paco, pedro de la mar.

Juan, Paco, Pedro de la mar.

Juan, Pa - co, Pe - dro de la mar, es mi nom - bre a - si, y cuan - do yo me

5

voy, me di - cen al pa - sar, Juan, Pa - co, Pe - dro de la mar la la la la la la la la.

Fuente. Transcripción realizada por las autoras

Se continuó el trabajo de dinámicas como: fuerte, piano, pianísimo. Se enseñó la canción *Juan, Paco, Pedro de la mar* con una extensión de onceava y a manera de juego se les pedía a los niños cantar con la dinámica indicada.

Este proyecto tuvo como objetivo principal dar conocer la vida y obra de Jaime León Ferro, por lo tanto se realizaron dos exposiciones sobre este compositor en las que los niños tuvieron un acercamiento a datos relevantes de su biografía.

3.3 SELECCIÓN DE REPERTORIO

Después de recopilar el catálogo bibliográfico de Jaime León se procedió a analizar el material musical y a seleccionar el repertorio que se implementaría con los niños del coro.

Tabla 1. Listado de Obras Vocales de Jaime León Ferro

Título de la canción	Poeta
Don Paramplín	Eduardo Carranza (1913-1985)
Canción de cuna	Eduardo Carranza (1913-1985)
Canción	Eduardo Carranza (1913-1985)
Tu madre en la fuente	Eduardo Carranza (1913-1985)
Ojuelos de miel	Eduardo Carranza (1913-1985)
Rima	Eduardo Carranza (1913-1985)
Cancioncilla	Eduardo Carranza (1913-1985)
Vago soneto	Eduardo Carranza (1913-1985)
La casa del lucero	Eduardo Carranza (1913-1985)
Letra para cantar al son del arpa	Eduardo Carranza (1913-1985)
La campesina	Isabel Lleras Restrepo (1911-1965)
A mi ciudad nativa	Luis Carlos López (1879-1950)
Si no fuera por ti	Antonio Llanos(1905-1978)
Algún día	Dora Castellanos (*1924)
Aves y ensueños	José Joaquín Casas (1865-1951)
Evocación	Daniel Lemaitre (1883-1962)
Siempre	Alfredo Gómez Jaime (1878-1946)
Más que nunca	Maruja Viera (*1922)
Todo pasó	Rafael Maya (1897-1980)
Canción de Noel	Eduardo Castillo (1889-1938)
Pequeña, pequeñita	Francisco Delgado Santos (-1950)
El muñeco dormilón	Francisco Delgado Santos (-1950)
Viaje	Renán de la torre (¿?)

Caballito de madera	Francisco Delgado Santos (-1950)
La tunda para el negrito	Adalberto Ortiz (1914-2003)
El columpio	Renán de la torre (¿?)
Canción del boga ausente	Calendario Obeso (1849-1884)
Los maderos de San Juan	José asunción silva (1865-1896)
Villancico de la estrella	Rigoberto Cordero y León (1944-2001)
El asnillo y el buey	Rigoberto Cordero y León (1944-2001)
Cancioncilla de navidad	Rigoberto Cordero y León (1944-2001)
Villancico de las campanas	Rigoberto Cordero y León (1944-2001)
Tu amor es como la piel de las manzanas	Jorge Carrera Andrade (1902-1978)

Para la selección del repertorio, principalmente se tuvo en cuenta el rango vocal de las obras. Entre sus muchas composiciones se encontró un ciclo de canciones infantiles llamado *Pequeña, Pequeñita*, del cual se seleccionaron las obras, pues además los textos se ajustaban perfectamente a las edades con las que se estaba trabajando. Este ciclo de canciones infantiles está conformado por seis piezas para soprano y piano y los textos son poemas de escritores Ecuatorianos.

López²⁰ cuenta Jaime León con ayuda de la cantante ecuatoriana Beatriz Parra eligieron las canciones que deberían hacer parte de este ciclo; Pequeña, pequeñita (Francisco Delgado Santos), El muñeco dormilón (Francisco Delgado Santos), Viaje (Renán de la Torre), Caballito de madera (Francisco Delgado Santos), La tunda para el negrito (Adalberto Orduz) y El Columpio (Renán de la Torre) son las canciones integrantes de este ciclo las cuales narran historias de la vida común de los niños, sus miedos, juegos, fantasías, alegrías y su forma de ver la vida desde su inocente perspectiva.

Jaime usó diferentes recursos pianísticos y musicales como herramientas para recrear objetos, escenas y sensaciones. En el hace uso de arpeggios y tonalidades menores para hacer referencia a la tristeza o muerte, así mismo, trabaja con la

²⁰ LÓPEZ álzate, Liliana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime León ferro análisis del texto y la música desde el punto de vista del word painting. Medellín. 2015. p. 8

línea melódica y por medio de arpegios ascendentes y tonalidades mayores hace referencia a momentos alegres; juega con los contratiempos, el ritmo de las corcheas y las semicorcheas. Las seis canciones cumplen con utilizar una armonía tonal, en acordes con extensiones, ostinatos, polirrítmias y síncopas, las cuales logran introducir al oyente en un mundo mágico y netamente infantil.

Teniendo en cuenta lo anterior se escoge 4 obras del ciclo de canciones infantiles de Jaime León Ferro, estas fueron:

- Pequeña, pequeñita
- Muñeco dormilón
- Viaje
- La tunda para el negrito

3.3.1 Pequeña, Pequeñita.

De esta obra se destaca su acompañamiento en el piano, su escritura rítmica sencilla la cual está compuesta por corcheas, negras y blancas; aun así resulta muy agradable al integrarlo con la melodía. Así mismo, el uso de los arpegios ascendentes y descendentes introduce al oyente en el valse lento, carácter y tempo propuesto por el compositor. Esta obra está en tonalidad de G mayor, pero teniendo en cuenta el rango vocal logrado con los niños integrantes del coro, se adapta a tonalidad de D mayor. (Ver anexo E)

Este poema relata la historia de una niña pequeña que en su deseo y afán de ser grande se da cuenta que aún conserva sus miedos y sentimientos de niña.

Soy todavía pequeña, pequeña, pequeñita,
Pero ya puedo andar como una señorita,
Y aunque de vez en cuando, se enreda mi escarpín,
Corro por la cocina la sala y el jardín.

Quando siento que llega mi papi del trabajo,

No corro sino vuelo escaleras abajo;
Pero como es tan alto, solo abrazo sus piernas
Y escondo mi carita entre sus manos tiernas.

Ya pinto en las paredes casi como una artista,
Y me muero de miedo cuando hablan del dentista,
Porque, a pesar de todo, como mi muñequita,
Soy todavía pequeña, pequeña, pequeña.

La poesía es de Francisco Delgado Santos un escritor ecuatoriano nacido en 1950 en Cuenca, Ecuador. Es un gran escritor y promotor de la literatura infantil y juvenil, su obra literaria consta de aproximadamente 40 libros entre los cuales se encuentran poemas, novelas cortas, cuentos, colecciones de lírica y picaresca de tradición oral, antologías de narrativa, poesía ecuatoriana y universal para jóvenes y niños. Muchos de sus escritos dejan ver la importancia del papel de la familia, el padre, la amistad y el poder de la literatura para cambiar vidas.

Ha sido ganador de diversos premios como el Jorge Carrera Andrade de poesía juvenil en 1964, el primer premio en el concurso nacional del relato en Ambato “fiestas de las flores y las frutas” en 1973, el “Cincuentenario del Diario El Mercurio” en 1974 premio nacional del relato para niños entre otros. “Junto a su labor de creador se destaca la de promotor incansable de la literatura infantil de su país”²¹.

Para el aprendizaje de este tema, se dio inicio con la presentación y enseñanza del poema, luego se hizo el abordaje de la melodía por fragmentos. Después de trabajado el tema con todos los niños se decidió seleccionar a las niñas para dar vida a esta canción. Se guió a las niñas a declamar el poema y conocer la historia que éste relata.

²¹ DELGADO SANTOS, Francisco. Francisco Delgado Santos: Vida y obra. Citado EL 22 de marzo de 2017. Disponible en: <https://franciscodelgadosantos.wordpress.com/2012/11/12/vida-y-obra/>

Se trabajó haciendo énfasis en los silencios de corcheas dentro de cada compás, los tresillos expuestos en la melodía se abordaron de manera lenta y también se resaltó el carácter de la obra.

3.3.2 El Muñeco Dormilón

Obra originalmente escrita en tonalidad de F mayor, de acuerdo a las características de la agrupación coral, se adapta a la tonalidad de E mayor. Se destaca su acompañamiento con acordes tonales, sincopas y diferentes desplazamientos armónicos, las corcheas en el piano ayudan a relatar la historia de un niño perezoso que no quiere levantarse para ir al colegio a estudiar y por no hacerlo una bruja lo convierte en muñeco dormilón. También resalta su textura, su carácter divertido y jocoso y sus intervenciones de texto recitado los cuales la hacen diferente a las demás canciones incluidas en este ciclo. (Ver anexo F)

Esta obra presenta unas variaciones rítmicas complejas para los niños; el ritmo de negra corchea negra presenta dificultades en su ejecución y para solucionar este percance se recurrió al uso de las palmas e imitación rítmica como herramienta para el aprendizaje. Se mostró a los niños el esquema de dirección del 4/4 con el fin de facilitar el tiempo y las dinámicas que esta obra presenta en su estructura. Así mismo se hizo énfasis en el carácter picaresco del tema.

La letra es también del poeta Francisco Delgado Santos

(Hablado)

Cuando yo estaba en la escuela,
Me gustaba una canción
Que relataba la historia
Del muñeco dormilón.

Érase una vez un niño pequeñito y remolón,
Que no quiso levantarse para estudiar su lección,
Y como jamás hiciera caso a papá o a mamá,
Lo convirtió una extranjera en muñeco dormilón.

(Hablado) Cuentan que, a partir de entonces,
Se oye cantar este son:

Pimpirín, pirìn, pom pon
Ponte saco y pantalón
Pimpirín, pirìn, pom pon
Ponte saco y pantalón
Sal de la cama pequeño
Pimpirín, pirìn, pom pon
Ya no debes tener sueño
Ponte saco y pantalón.

Si no estudias la lección,
Te convertirá la bruja
En muñeco dormilón
Pimpirín, pirìn, pom pon
Ponte saco y pantalón
Pimpirín, pirìn, pom pon
Ponte saco y pantalón
Sal de la cama pequeño
Pimpirín, pirìn, pom pon
Ya no debes tener sueño
Ponte saco y pantalón.

Pimpirín, pirìn, pom pon
Pimpirín, pirìn, pom pon
Pimpirín, pirìn, pom pon.

3.3.3 Viaje

Obra escrita en compás de 4/4, de carácter lento expresivo. Se destaca su acompañamiento de piano el cual se mueve por arpeggios ascendentes y descendentes lo cual aporta a la obra un carácter muy expresivo que concuerda con el poema el cual relata la historia de un niño habitante de la calle que busca un lugar para descansar y en medio de un sueño profundo se encuentra con su muerte. Esta obra está escrita en tonalidad de E mayor y se adaptó en tonalidad a C Mayor. (Ver anexo G)

Para abordar este tema se realizaron diferentes ejercicios rítmicos por medio de la imitación, estos contenían tresillos de corchea y de negra, enfatizando la diferencia de tiempo entre estos. A su vez se trabajó el manejo de la respiración para lograr las ligaduras contenidas en la melodía y los silencios de corchea. Teniendo en cuenta que el carácter de la obra es un lento expresivo y que

contiene ligaduras de expresión para crear esa atmósfera, se canta con ayuda de las manos y de esta manera se busca ligar el sonido al movimiento continuo que simula esta dinámica.

La letra es de Renán de la Torre, un escritor ecuatoriano que nació el 1 de marzo de 1945 y falleció el 8 de abril de 2005. Se graduó en letras de la Universidad Central del Ecuador, fue profesor de Literatura, Poeta y narrador. Escribió numerosas composiciones para niños. En la década de los 70 el diario *El Mercurio de Cuenca* convocó a participar en un concurso de cuento y fábula para niños del cual fue participante Renán y se dio a conocer allí junto a varios escritores. Fue representante del Ecuador en el Programa Internacional de Coediciones Latinoamericanas para Niños. Presidió la Fundación Ecuatoriana para el Libro Infantil y Juvenil (FELIJ) y fue ganador de varios concursos literarios. Viaje es un poema que habla de un niño que vive en la calle.

En la calle triste, cual si fuese cuna
Se durmió mi niño bajo de la luna

Se durmió soñando, morado de frío
Que iba sin barco llevándose el río
Y en su extraño sueño desnudo subía
Por causas fugaces de azul melodía

Y allá en la distancia,
Mil seres de espuma
Besaron su cuerpo
Vestido de luna.

3.3.4 La Tunda para el Negrito

Esta obra cuenta la historia de una madre que reprende a su hijo y le pide que se porte bien. Está escrita en compás de 2/4 y en ella se destaca el movimiento del piano quien acompaña siempre la melodía con figuras rítmicas como corcheas, semicorcheas y tresillos de corcheas, dando un toque de danza al ritmo de la canción. Su tonalidad es F mayor y se adaptó a tonalidad de D mayor. (Ver anexo H)

Esta obra tiene una particularidad en la letra pues tiene un acento costeño, en este se omiten algunos finales de las palabras, se unen otras o se acentúa de manera diferente. Se trabajó por imitación y roles con este acento. Al ser una canción con aire caribe presenta una variación rítmica con uso de corcheas junto a semicorcheas y semicorchea corchea semicorchea, esto se trabajó por medio de la imitación de ritmo, también se incorporó el baile como herramienta para interiorizar el ritmo y el uso de percusión menor para marcar el pulso y de esta manera mantenerlo.

Poeta: Adalberto Ortiz

Letra

Pórtate bien mi morito
Pa'que yo te de café
Porque si viene la tunda
La tunda te va cogé.

No te escondas mi negrito
Que ya te voy a buscá
Y si la tunda te encuentra
La tunda te va a tundá.
Pa'duro te voy criando
Y no pa'flojo sabé
Y si te agarra la tunda,
La tunda te va cogé.

No quiero que sea bruto
Sino que sepa leé
Que si te coge la tunda
La tunda te va comé.

Y no te dejes de nadie
Respétame solo a mí
Porque ya viene la tunda,
La tunda ya va vení.
Échate pronto en tu magua
Que no te voy a pegar
¡Huy! Que ya llegó la tunda,
La tunda ya va a llegá.

El poema es de Adalberto Ortiz, un poeta ecuatoriano que nació el 9 de febrero de 1914 en Esmeraldas Ecuador y murió el 1 de febrero del 2003 en los ceibos de

Guayaquil. “Fue narrador y poeta indigenista Ecuatoriano, representante de la negritud Ecuatoriana, cuya obra explora el mundo, la cultura y los problemas de esa minoría étnica de su país, limitada a la franja costera de Guayaquil. Sus libros fueron prohibidos por el gobierno, en 1963 emprendió viajes por Europa y Estados Unidos”.²²

“En 1938, su amigo el Normalista Kruger Carrión le había facilitado en préstamo el libro "Mapa de la Poesía Negra Americana" del cubano Emilio Ballagas y al terminar su lectura Adalberto exclamó "Yo también he sido poeta", compuso su primera poesía que tituló "Jolgorio" con sones y ritmos negro que siempre había llevado en su interior sin saberlo y desde entonces empezó a escribir sin descanso”.²³

3.4 AVANCES Y RESULTADOS.

Este trabajo tuvo una duración de aproximadamente un año en el cual se llevó un proceso de aprendizaje vocal y musical. Teniendo en cuenta que no había un conocimiento previo de música se trabajaron conceptos como ritmo, afinación, correcto uso de la voz, trabajo en equipo, expresión corporal y manejo de escenario, los cuales iban contenidos en canciones y juegos infantiles que permitían el aprendizaje de manera indirecta.

Al iniciar el proceso los niños no podían diferenciar los sonidos ni sus alturas, no podían imitar ritmos sencillos, manejaban un rango vocal de una cuarta y se perdían fácilmente de la tonalidad. En la medida que se iba avanzando en el trabajo vocal se incorporaron canciones las cuales iban aumentando tonos que

²² CAICEDO, Patricia. La canción artística Colombiana. Jaime León: análisis y compilación de su obra para voz y piano. Vol. 1. Mundo arts. 2009. Pág. 18. Citado por: CORREA, Claudia. La música vocal culta de compositores colombianos del siglo XX. Recital didáctico. 2015. pág. 42.

²³ EcuRed. Conocimiento con todos y para todos. Adalberto Ortiz Quiñonez [en línea]. < https://www.ecured.cu/Adalberto_Ortiz_Qui%C3%B1onez > [citado el 9 de octubre de 2017]

ayudaban a la ampliación de dicho rango; de esta manera la agrupación logró cantar diferentes saltos dentro de una melodía y superaron la escala natural. A su vez se adquirió un acercamiento a la música colombiana y un conocimiento folclórico que permitió crear en los niños un gusto por otro género musical. Igualmente se dio a conocer la vida y parte de la obra de Jaime León Ferro, compositor colombiano relevante del siglo XX cuyo legado es poco conocido.

Durante este proceso de aprendizaje se realizaron tres muestras musicales en las cuales se mostraron los avances obtenidos y se trabajó en la puesta en escena, manejo del público y expresión corporal.

3.4.1 Muestras musicales

Con el ánimo de motivar a los niños participantes del coro y de mostrar avances a la comunidad en general, se realizaron las siguientes presentaciones:

El día 17 de abril y se contó con la compañía de los niños de los grados segundo y tercero, compañeros de los integrantes del coro.

Se organizó una presentación por salones en donde se interpretaron canciones infantiles trabajadas en el aula. Siendo la primera presentación con público, se convirtió en una gran experiencia la cual brindó aportes significativos en el trabajo en equipo, puesta en escena de la coral y manejo de escenario.

Figura 16. Presentación en salón a compañeros

Fuente. Fotografía tomada por Gloria Amparo Ariza el 17 de Abril del 2017

A su vez se realizaron dos presentaciones requeridas por la institución invitando al coro a ser parte de estos eventos institucionales. El colegio facilitó los equipos necesarios para la muestra musical y siempre se contó con el apoyo y acompañamiento del cuerpo docente.

Figura 17. Presentación día del idioma

Fuente. Fotografía tomada por Gloria Amparo Ariza el 24 de Abril del 2017

Esta presentación fue incluida en las actividades culturales realizadas en la institución el 23 de Abril día del idioma. Se contó con un gran número de espectadores conformado por directivos, cuerpo docente, estudiantes y padres de familia.

El repertorio estuvo conformado por las obras de Jaime león ferro entre las cuales estaban Viaje y Muñeco dormilón siendo estas parte del repertorio final. Se cantó con el acompañamiento de pista y un sonido que hacia parte del auditorio. Fue

una experiencia motivante y un reto para los chicos quienes se enfrentaban a un gran número de personas, mostrando un repertorio complejo y de difícil interpretación

El 13 de septiembre se realizó una muestra musical en la formación estudiantil. Se genera el espacio para la intervención de la coral, esta presentación se hizo frente a docentes y estudiantes de la primaria de la jornada de la tarde. Se contó con un sonido el cual facilitó el colegio.

Figura 18. Presentación en formación

Fuente. Fotografía tomada por Gloria Amparo Ariza el 13 de septiembre del 2017

3.4.2 La presentación final

Para dar por terminado este proyecto se programó para el día 7 de noviembre de 2017 la sustentación a la cual se invitó padres de familia, personal de la institución, jurados y demás personas vinculadas al proyecto.

La sustentación tuvo dos momentos importantes; como primera medida se realizó la exposición teórica en donde se dieron a conocer aspectos relevantes del proyecto y como segundo lugar se realizó un concierto a manera de musical donde los niños eran parte de una historia que entrelazaba la vida y la obra de Jaime León Ferro.

En este musical los niños cantaban las obras del compositor aprendidas durante el proceso de aprendizaje, a continuación el libreto del musical.

Musical

Haremos un recorrido por la vida y obra de Jaime León Ferro, donde él mismo será el protagonista y el encargado de contar su historia. Se interpretarán cuatro obras relevantes de su ciclo de canciones infantiles, *“Muñeco dormilón”*, *“Pequeña pequeñita”*, *“Viaje”* y *“La tunda para el negrito”*.

La obra empieza con los niños ingresando al escenario mientras cantan “Pasa el batallón” Se van ubicando y quedando estatuas. Michael se ubica en la cama y la mamá adopta postura de estar despertándolo.

Escenografía: Libros gigantes, colores gigantes, bolsos, cama.

Personajes: Jaime León como narrador, niño y mamá.

Herramientas: Coreografía, canto y dramatización.

Entra Jaime León y se presenta.

1. JAIME: Mi nombre es Jaime León, Nací en Cartagena el 18 de octubre de 1921.

Desde muy pequeño (señalar a los niños) inicié mis estudios en música. Aprendí a tocar el piano y luego me convertí en compositor. Esto me permitió musicalizar muchos poemas y volverlas canción y hoy es un buen día para recordarlas y compartirlas con ustedes.

Suena introducción... y la mamá actúa como si estuviera despertando al niño mientras Jaime León dice: *-Cuando yo estaba en la escuela me gustaba una canción, que relataba la historia del muñeco dormilón...*

(Pimpirín se levanta se alista y su mamá lo ayuda. Al final, ya listo para ir al colegio, los chicos del coro cantan alrededor de él y Pimpirín sale del escenario corriendo para la escuela)

Obra: El muñeco Dormilón

Poeta: Francisco Delgado Santos

2. JAIME: -¿Y cuantos estudian para su lección? Levanten la mano.
-Jajaja muy bien por los que estudian, y los que no, deben estudiar y evitar que venga una brujita y los convierta en un muñeco dormilón.

Escenografía: Muñecos, peluches.

Personajes: Niñas con vestidito.

Herramientas: Coreografía y canto

Descripción: Las niñas cantan, bailan y cuentan la historia con sus movimientos.

De repente interrumpe una niña corriendo por el público y Jaime León se queda mirándola, los niños quedan congelados y las niñas dan un paso adelante y forman una media luna. Comienza a sonar "Pequeña Pequeñita"

Obra: Pequeña, Pequeñita.

Poeta: Francisco Delgado Santos

Escenografía: luna gigante, barco gigante, árbol, nubes.

Personajes: Niño y el coro.

Herramientas: Coreografía, canto y dramatización.

3. JAIME: Como les dije antes, me gustaba musicalizar poemas y los que acabamos de escuchar son de Francisco Delgado Santos, un gran escritor ecuatoriano y promotor de la literatura infantil y juvenil.

JAIME: se queda pensando y al final se ríe y dice:

Esta pequeña niña me recuerda mucho a mí, a todo aquello que amaba o no me gustaba, a todo aquello que me emocionaba hasta brincar y también a lo que le tenía tanto miedo, la oscuridad, los fantasmas, las inyecciones; porque al igual que ellas, yo también fui pequeño y viví una muy bonita niñez.

Pero... (Jaime pasea un poco por el escenario pensativo, y decide sentarse en el suelo, apoyando sus brazos en las rodillas, algo triste)

Y dice: Pero, como ustedes saben, no todos los niños son afortunados como nosotros (suspira) algunos tienen una vida difícil y con muy pocos momentos felices, historias como la de este niño (pone su cara sobre las manos y mira hacia el coro pensativo).

Escena: Entra el niño caminando por el escenario, buscando un lugar donde dormir, él se duerme junto al árbol y empieza a soñar, los otros niños cantan y recrean el sueño.

El coro se balancea al ritmo de la música y entona viaje.

Obra: *Viaje*

Poeta: *Renán de la Torre*

Personajes: Mamás, negritos y cantantes.

Herramientas: Coreografía, canto y dramatización.

Descripción: Los niños se ubican en media luna y en el centro se ubican las mamás con su respectivo hijo negrito. Se hace la dramatización.

4. Jaime: Este poema fue escrito por Renán de la Torre, poeta, narrador y escritos de muchas composiciones para niños.

Pero al final de todo, todos somos niños, jugamos, corremos, nos caemos, reímos, lloramos y sobre todo hacemos pilatunas, y ahí es donde nuestros papás nos corrigen y nos enseñan a hacer las cosas bien, y entonces surge esta canción “la tunda para el negrito” poesía de Adalberto Ortiz y suena en las voces de estos niños así:

Obra: *La tunda para el negrito Adalberto Ortiz*

Poeta: *Adalberto Ortiz*

JAIME: Yo soy un Jaime León Ferro, compositor colombiano, y estas fueron solo algunas de mis composiciones, hay muchas más; lo importante de esto es que empecemos a conocerlas y a cantarlas para que de esta manera sean recordadas y sus mensajes lleguen a muchas personas.

Un fuerte aplauso para mis cantantes y coristas. Y un aplauso para ustedes por estar aquí. Muchas gracias.

4. CONCLUSIONES

El trabajo coral es una herramienta que permite el acercamiento a obras de gran complejidad y a compositores que merecen la pena ser conocidos y cuyo legado es de gran riqueza para la cultura colombiana.

Es importante estructurar el ensayo coral de manera organizada y progresiva para lograr de la misma manera los resultados buscados.

Se resalta la colaboración por parte de algunos profesores y su vinculación a la ejecución del proyecto mostrando siempre su interés en la formación integral de los niños.

Teniendo en cuenta que el número inicial de niños fue de 120, cabe resaltar que hubo un índice de deserción de más del cincuenta por ciento. Los ensayos estaban programados en la jornada académica y esto hizo que algunos niños empezaran a desistir de ensayar por miedo a atrasarse en las otras materias.

Se reconoce el uso de recursos didácticos en el trabajo coral para hacer de esta práctica un espacio de diversión y esparcimiento, permitiendo el desarrollo habilidades artísticas y creativas en los niños.

El trabajo coral permite trabajar diferentes aspectos como: la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso y a su vez afianzan valores como la tolerancia, respeto, compañerismo y responsabilidad.

El uso de metodologías pedagógicas con un proceso escalonado fue pertinente dadas las condiciones de la institución donde fue aplicado este proyecto y la ausencia de antecedentes musicales de este tipo.

Se resalta que con ayuda de canciones sencillas y herramientas lúdicas es posible trabajar la voz del niño, ampliar su registro vocal y lograr que estén al alcance de un repertorio más complejo en melodía, ritmo, texto e intención.

Se debe fortalecer la concertación con instituciones públicas que como en el caso del instituto Dámaso zapata han permitido la implementación de un proyecto musical que beneficia de diversas maneras a todos los estamentos involucrados.

La inclusión de las canciones del maestro ferro complementó de manera pertinente el repertorio utilizado para el trabajo vocal que a futuro permitirá abordar un repertorio más complejo.

A través de estas obras musicales los niños fueron expuestos a un vocabulario nuevo y de esta manera se contribuyó al desarrollo de su lenguaje aportando a su desenvolvimiento verbal, a ampliar su léxico y mejorar su forma de expresión.

Cabe destacar que la idea principal de hacer arreglos con las obras escogidas se vio afectado primeramente por la población la cual no tenía conocimiento vocal ni musical, esto permitió llegar a un unísono y no se pudo avanzar al trabajo polifónico; a su vez este proceso de aprendizaje fue interrumpido por el paro de maestros en los colegios públicos y también las diferentes actividades organizadas por el colegio en los horarios de ensayos establecidos.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir el folclor musical colombiano dentro del área artística para que de esta manera el niño tenga un conocimiento más amplio sobre su cultura y raíces.

También se recomienda que en la formación musical del niño se lleve un proceso didáctico y coherente, acompañado de lúdica y estrategias pedagógicas las cuales aporten al conocimiento y desarrollo de sus habilidades artísticas.

Se recomienda hacer uso de obras musicales como muestra final de un proceso musical, ya que permite al niño integrar el conocimiento adquirido, involucrarse en una historia y explorar sus dones artísticos en un escenario y frente a un público.

Se recomienda seguir trabajando este tipo de proyectos que involucren la comunidad y que permitan difundir el legado musical de compositores colombianos.

Se recomienda que la búsqueda de conocimiento y constante retroalimentación sea continua y haga parte de nuestra labor como docentes, pues somos piezas fundamentales en la formación de generaciones futuras e influencia para las comunidades que estén a nuestro alcance.

BIBLIOGRAFÍA

BERMÚDEZ, Egberto. Un siglo de música en Colombia: ¿entre nacionalismo y universalismo? En: Credencial Historia. Diciembre, 1999. No. 120. Disponible en: <http://www.banrepcultural.org/node/32439>

BOTERO, Victoria Sofia. The Art Songs of Jaime León: A Textual and Musical Analysis. Tesis en Musicología. Missouri, University of Missouri, 2011, p. 10-11. Citado por: LOPEZ álzate, Liliana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime León ferro análisis del texto y la música desde el punto de vista del word painting. Medellín. 2015. p. 3.

CASARES ROCIDIO, Emilio. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. España: Sociedad General de Autores y Editores, 2000, Vol. 6, p. 877. Citado por: LÓPEZ álzate, Liliana María. El ciclo de canciones pequeña, pequeñita de Jaime León ferro análisis del texto y la música desde el punto de vista del word painting. Medellín. 2015. p. 75.

COLOMBIA. ALCALDIA DE BUCARAMANGA. Plan de desarrollo de Bucaramanga 2016-2019. El gobierno de los ciudadanos y las ciudadanas 2016. Disponible en: http://www.bucaramanga.gov.co/documents/dependencias/PLAN_COMPLETO_2016-2019_V2.pdf

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución política de 1991. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 Y 72 y demás artículos concordantes con la constitución política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la Cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Bogotá, 1997. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución política de 1994 por la cual se expide la ley general de educación. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articulos-85906_archivo_pdf.pdf

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292>

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 Y 72 y demás artículos concordantes con la constitución política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la Cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Bogotá, 1997. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma7.jsp?i=337>

ESCOBAR, Luis Antonio. La música en Cartagena de indias. Bogotá: Intergráficas. 1985. Disponible en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/muscar/indice.htm>

FERNÁNDEZ HERRANZ, Nuria S. Las agrupaciones corales y su contribución al bienestar de las personas. España. 2013. p. 36.

MAYA, Tita. Dibujo Rítmico: Trazos y Garabateo. Medellín: Corporación Cantoalegre, 2007. 50 p.

MONKS, S. (2003). "Adolescent singers and perceptions of vocal identity". *British Journal Of Music Education*, 20 (3), 243-256.

MONTES GARZÓN, Sarai. El canto en la educación primaria. Universidad pública de Navarra, 2013, p. 12. Disponible en: <http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/8206/EL%20CANTO%20EN%20LA%20EDUCACION%20PRIMARIA.pdf?sequence=1>

PÉREZ-ALDEGUER, Santiago. El canto coral: una mirada interdisciplinar desde la educación musical. En: Estudios Pedagógicos, vol. XL, n. 1, 2014. págs. 389-404

TOURIÑÁN LÓPEZ, José Manuel Y LONGUEIRA MATOS, Silvana. La música como ámbito de educación. Educación «por» la música y educación «para» la música. En: Ediciones Universidad de Salamanca (22, 2-2010) pp. 151-181; p. ISSN: 1130-3743.

ZARAGOZÀ, J.L: (2009) Didáctica de la música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Barcelona.

ANEXOS

Anexo A. Carta a Instituciones

Bucaramanga, 29 de Agosto de 2016

Señor(es)
INSTITUCIÓN
Bucaramanga

ASUNTO: Presentación de propuesta coral infantil y juvenil

Nosotras, Lizbeth Chavelly Espitia Espinoza y Luz Andrea Rodríguez Flórez, actuando en calidad de proponentes y estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, nos permitimos someter a su consideración la ejecución del proyecto denominado *Recopilación y arreglo para coro infantil de obras de Jaime León Ferro*, cuyo desarrollo está previsto en el municipio de Bucaramanga.

Dicho proyecto tiene como objetivos principales recopilar obras del compositor colombiano Jaime León Ferro para adaptarlas e implementarlas en una agrupación coral infantil con el fin de contribuir al desarrollo vocal y musical de los participantes mediante la práctica coral y la realización de muestras musicales que evidencien las habilidades adquiridas por los participantes. Todo esto, en busca de promover la música Colombiana en los niños y jóvenes de Bucaramanga.

Para la ejecución de este proyecto se requiere de un aula dotada de tablero y sillas suficientes para el número de participantes, esto con el fin de poder realizar cómodamente los ensayos, los cuales tendrán lugar dos veces por semana con una intensidad horaria de dos (2) horas respectivamente.

De estar interesado en acoger nuestra propuesta le agradecemos nos lo comunique por escrito al siguiente correo: grupodeinvestigacionarcumo@gmail.com . Si tiene alguna inquietud, puede comunicarse a los teléfonos de cada una de las aquí firmantes.

Agradeciendo su atención y esperando poder contar con su población y sus instalaciones para la realización de este proyecto, nos despedimos atentamente.

Lizbeth Chavelly Espitia Espinoza
Estudiante Lic. en Música
Cód. 2112373
Tel: 3182573327

Luz Andrea Rodríguez Flórez,
Estudiante Lic. en Música
Cód. 2112370
Tel: 3006135126

ANDREA JULIANA ZAMBRANO OLARTE
Docente Escuela de Artes - Música UIS
Directora del Proyecto

Anexo B. Recibido de cartas.

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA			
INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN DE INSTITUCIÓN	NOMBRE Y FECHA DE RECIBIDO	FIRMA Y SELLO
IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	CR 5 OCC NO 30-61	OCTUBRE 24/2016 hora 11:15 6300481	EADER GONZALEZ
IE TECNICO RAFAEL GARCIA HERREROS	KR 1 D n 81	Octubre 24/2016 hora 10:20 AM	Yailyn R.
COL CAFE MADRID	KR 8 B 35 A 45	24-10-2016 10:36 hrs	ais20131 Jhon Gamboa
IE GUSTAVO COTE URIBE	KR 5 N 15DN 23 NORTE	10-24-2016 6732742	JOSE M. HAMAZA
IE SANTO ANGEL	CL 9n 18 C-04	24/10/16 6731080	Wilson Sierra
IE LA JUVENTUD	CL 5 13 A 17	24/10/2016	615 wilson Rojas
I.E. CLAVERIANO FEY ALEGRIA	CL 25 A 20 A 40	24/10/2016 6733109	I.E. CLAVERIANO FEY ALEGRIA ALEGRIA
IE DE SANTANDER	CL 9 25 67		
IE CLUB UNION	CL 3 A 10 36 SEDE A	24/10/2016 6779716	ALF. GONZALEZ
IE COMUNEROS	KR 18 10 20	11-10-16 TEL: 6710689	Fredy Ortiz Alvarado 91200-85284
IE PILOTO SIMON BOLIVAR	KR 20 11 83	Evila Tolosa 110400 11-10-2016	Evila Tolosa INSTITUTO TECNICO
IE TEC DAMASO ZAPATA	CL 10 28 77	Jorgelina Karamba 11/10/16	"DAMASO ZAPATA" RECTOR
I.E. INTEGRADO JORGE ELIECER GAITAN	CL 16 9 54	lunes 24 OCT / 16	
IE SAN FRANCISCO DE ASIS	CL 31 1 OCC 01	24-10-2016 6300449 11:15	Hugo ALVARADO
IE CAMACHO CARREÑO	CL 41 8 15	24-10-16 11:30 6429372	Gustavo Peláez
I.E. CAMPO HERMOSO	KR 9 A OCC 49 24	24/10-16 11:38 6421410	LUON J SANCHEZ
IE SAN JOSE DE LA SALLE	KR 21 68 45	6471751 24/10 2016	VICTOR PEREZ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Después de realizar estos ejercicios de preparación se prosiguió a evaluar niño por niño de la siguiente manera:

- ❖ Imitación de sonidos:
 - Se le pide a cada niño escuchar atentamente cada sonido del piano y repetirlo con su voz; en total imitan 5 sonidos escogidos al azar dentro de la escala de C mayor.
- ❖ Afinación:
 - Cada niño canta la estrofa de la canción "pasa el batallón" y se les ayuda con el piano o con el canto de la profesora.
- ❖ Imitación rítmica:
 - Se realiza 5 patrones rítmicos escogidos al azar y el niño debe hacerlo con las palmas.

Con cada niño se realizan anotaciones de destreza, buena voz, excelente o poca afinación, buen ritmo o poco, esto con el fin de tener en cuenta su desempeño en la prueba y en su calificación final.

A su vez se califica de 1 a 5, cada ejercicio es una décima y los niños con calificación de 3 en adelante son los de mejor puntaje y con las mayores posibilidades de pasar a ser integrantes del coro.

Anexo D. Carta autorización e inscripción.

Bucaramanga 30 de enero del 2017

Señores
PADRES DE FAMILIA
BUCARAMANGA
E.S.M.

Nos dirigimos a usted para comunicarle e informarle que deseamos llevar a cabo un proyecto coral el cual ya fue avalado por el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata con los alumnos de los grados segundo y tercero de la jornada de la tarde; esta participación es voluntaria y libre de costos.

El objetivo de dicho proyecto es el de recopilar obras del compositor colombiano Jaime León Ferro para adaptarlas e implementarlas en una agrupación coral infantil. Creemos que este ideal es de gran interés, pues contribuye al desarrollo vocal y musical de los participantes mediante la práctica coral y las muestras musicales que permitan ver las habilidades adquiridas.

Por medio de la presente nos permitimos solicitar de su aprobación para que su hijo haga parte del coro infantil de su plantel.

Atentamente,

Lizbeth Chavelly Espitia Espinoza
Estudiante Lic. En Música

Luz Andrea Rodríguez Flórez
Estudiante Lic. En Música

Autorizo:

Nombre y firma acudiente

Firma estudiante

VEN, CANTEMOS JUNTOS!

Inscríbete al coro de tu colegio

NOMBRE COMPLETO:
EDAD:
GRADO:
CORREO:
CORREO:
TELEFONO:

ACUDIENTE:
CORREO:
TELEFONO:

FIRMA ACUDIENTE:

Anexo E. Pequeña. Pequeñita.

Pequeña, pequeñita

Poesía de
Francisco Delgado Santos
(1950*)

Música de
Jaime León Ferro
(1921-2015)

Valse lento

The musical score is written for voice and piano. It consists of three systems of staves. The first system shows the beginning of the piece with a piano introduction. The second system contains the first line of lyrics: 'Soy to-da-via pe-que-ña pe-que-ña pe-que-ñi-ta'. The third system contains the second line of lyrics: 'pe-ro ya pue-do an-dar co-mo u-na se-ño-ri-ta aun-que de vez en cuan-do se en-re-da'. The score includes dynamic markings such as *p*, *mp*, and *mf*, and includes a repeat sign at the end of the piece.

p

mp

mf

Soy to-da-via pe-que-ña pe-que-ña pe-que-ñi-ta

pe-ro ya pue-do an-dar co-mo u-na se-ño-ri-ta aun-que de vez en cuan-do se en-re-da

2

Pequeña, pequeña

19

mi es-car-pin co-rró por la co-ci-na la sa-la y el jar-dín

25

cuan-do sien-to lle-gar a pa-pi del tra-ba-jo no co-rró si no vue-lo vue-lo vue-lo vue-lo

31

es-ca-le-ras a ba-jo pe-ró co-mo es al to so-lo a-bra-zo sus pier-nas

37

y es-con-do mi ca-ri-ta en-tre sus ma-nos tier-nas.

43

49

55

f Ya pin - to las pa - re - des co - mo u - na ar - tis - ta

59

mf me muere de mie - do cuan - do ha - blan del den - tis - ta

63

mf *p*

67

por que a-pe-sar de to - do - co-mo mi mu-ñe-qui-ta

72

soy to - da - vía pe - que - ña pe - que - ña pe - que - ñi - ta

pp

77

pe - que - ñi - ta.

pp

Anexo F. Muñeco dormilón.

El muñeco dormilón

Poesía de
Francisco Delgado Santos
(1950*)

Música de
Jaime Leòn Ferro
(1921*)

Ad libitum (Hablado)

Cuando yo estaba en la escuela... me gustaba una canción... que relataba la historia del niño dormilón

5 Andantino

5 E-ra-se u-na vez un ni-ño pe-que-

11 ni-to y re-mo-lón que no qui-so le-van-tar-se pa-ra es-tu-

15 diar su lec-ción y co-mo ja-más hi-cie-ra ca-so a pa-pá o a ma-má

©

20 lo con-vir tió u-na ex-tran-je-ra en mu-ñe-co dor-mi-lón.

20 *f*

26 (Hablado) *Con ritmo*
Cuentan que a partir de entonces se oye cantar este son... Pim-pi-rin pi-rin pom pon pon-te

26 *ppp*

32 sa-co y pan-ta-lón pim-pi-rin pi-rin pom pon pon-te sa-co y pan-ta-lón

32

35 *f* de la ca-ma pe-que-ño pim-pi-rin pi-rin pom pon ya no de-bes te-ner sue-ño pon-te

35 *f* *p* *f* *p*

44 (Hablado)

sa - co y pan - ta - lón. Pedacito de granuja

49 Si no estudias la lección, te convertirá la bruja en muñeco dormilón

54 Pim-pi - rin pi - rin pom pom pon - te sa - co y pan - ta - lón pim-pi -

54 *p*

59 rin pi - rin pom pom pon - te sa - co y pan - ta - lón

59

63

f de la ca - ma pe - que - ño *p* pim - pi - rin pi - rin pom pom

67

f no de - bes te - ner sue - ño *p* pim - pi - rin pi - rin pom pom

71

pim - pi - rin pom pom pim - pi - rin pom pom

Anexo G. Viaje.

Viaje

Poesía de
Renan de la Torre

Música de
Jaime León Ferro
(1921-2015)

Lento expresivo

En la ca-lle tris-te... cual si fue-se cu-na... se dur-mió mi ni-ño...

ba-jo de la lu-na...

©

15 *f* Se dur-mió so-ñan-do mo - ra-do de fri-o que i - ba sin bar-co lle - van-do-se el ri - o

19 *p* y en su ex-tra-ño sue-ño des - nu-do su-bí-a por cau-ces fu-ga-ces de a - zul me-lo-dí-a

23 *p* y a - llá en la dis-tan-cia mil se-res de es-pu - ma

sfz

27 *pp* be-sa-ron su cuer-po ves - ti-do de lu-na.

pp *ppp*

Arpegiando rit.

Anexo H. La tunda para el negrito.

Tunda para el negrito

Poesía de
Adalberto Ortiz
(1914-2003)

Música de
Jaime León Ferro
(1921-2015)

Por-ta-te bien mi mo-
ri-to pa' que yo te de ca-fé por que si vie - ne la tun-da la
tun-da te va co-gé no te es - con-das mi ne-gri - to que ya te voy a bus-cá
y si la tun-da te en-cuen-tra la tun-da te va tun-dá pa' du-ro te voy cri-

The musical score is written in G major and 2/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part consists of a steady eighth-note bass line and a treble line with chords and eighth-note patterns. The lyrics are in Spanish and describe a search for a 'tunda' (a type of dance or music).

©

2

Tunda para el negrito

22

an-do y no pa' flo-jo sa-bé y si te a-ga-rra la tun-da la tun-da te va co-gé.

28

36

42

No quie-ro que sea bru-to

47

si no que se - pa leé que si te co-ge la tun - da la tun-da te va co-mé y no te

53

de-jes de na-die res - pé-ta-me so-lo a mi por que ya vie-ne la tun-da la

59

tun-da te va co-gé

66

Tunda para el negrito

72

É - cha - te pron - to en tu ma - gua que no te voy a pe -

78

gar huy! que ya lle - gó la tun - da la tun - da ya va a lle - gá

83

tun - da ya va a lle - gá tun - da ya va a lle - gá.