

Iniciación al canto coral infantil-juvenil

a. Pregunta o problema de investigación

Por iniciación coral entendemos el proceso mediante el cual un grupo de niños comienza el proceso de canto colectivo en un tipo de agrupación vocal universalmente conocida como coro. Consideramos que el coro es un tipo de agrupación musical-social y por lo tanto, puede ser de múltiples formatos; allí donde haya un grupo de niños y jóvenes dispuestos a cantar, hay un coro infantil-juvenil. El coro debe ser, en consecuencia, inclusivo; debe cobijar con sus innumerables beneficios al mayor número posible de niños, brindándoles la oportunidad de desarrollar al máximo sus habilidades vocales.

El presente proyecto de investigación-creación se ubica en el contexto artístico nacional y apunta a resolver la siguiente pregunta: ¿Cómo iniciar, una y otra vez ^{...}1, procesos corales efectivos con niños y jóvenes, y con resultados positivos a corto y mediano plazo? ¿Qué repertorio se puede utilizar para llevar a cabo este proceso?

b. Planteamiento del problema y justificación

La bibliografía disponible que abarca la dirección coral como el arte de “liderar y coordinar un grupo de cantantes y/o instrumentistas en una presentación musical o en un ensayo” (Harvard, 1986) es abundante. Aquella que trata específicamente del canto coral infantil es menos abundante, pero significativa (ver estado del arte) y, si bien es muy valiosa, resulta compleja, extensa y a veces incomprensible para muchos de quienes asumen los procesos de iniciación coral en nuestro medio, debido al idioma en el cual está publicada o a que su contenido teórico-musical resulta de difícil asimilación para aquellos maestros que más frecuentemente abordan la iniciación coral infantil juvenil. No resuelven de manera puntual el problema y no son fácilmente adaptables al contexto de iniciación coral en Colombia.

c. Antecedentes

A partir del inicio del Programa Nacional de Coros (1989), transformado después en Plan de Coros Escolares (1999) y posteriormente en un componente del Plan Nacional de Música para la Convivencia (2003), la comunidad de directores corales infantiles-juveniles comenzó a consolidar propuestas de formación coral realistas, pertinentes y ajustadas a los contextos musicales, pedagógicos y sociales del país. Se descartó el formato de coro polifónico “a capella” como único e ideal y se comenzó a plantear la posibilidad de que el canto coral infantil-juvenil partiera de formatos adaptados de las músicas tradicionales y texturas más simples como el unísono con acompañamiento instrumental. De igual manera, se comenzaron a tener en cuenta las posibilidades vocales reales de nuestros niños y jóvenes que nunca habían tenido experiencia en el canto colectivo. Se planteó el coro, no solo como elemento invaluable en la educación musical y artística, sino como agrupación incluyente de gran impacto social (Mincultura, 2001).

Con estos parámetros, se inició a partir de 2003 un movimiento coral apoyado por el Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura, que se extendió posteriormente a otras propuestas musicales y sociales a lo largo del país. La propuesta pedagógica que lo sustentaba quedó consignada en dos publicaciones: una del presente ponente en pedagogía coral (Zuleta 2004) y otra de su colega (Piñeros 2004) en pedagogía vocal. La propuesta pedagógica consignada en estas publicaciones es extensa, pretende abarcar las áreas más relevantes de la dirección coral y la pedagogía vocal tales como análisis, interpretación, técnica de dirección, ensayo, anatomía, fisiología del aparato vocal, prácticas de calentamiento etc. Ambos plantean estrategias de afinación de niños que no afinan pero, aún entonces, no existían la experiencia y la investigación que soportaran una propuesta más realista con respecto a lo que son capaces de hacer los coros iniciales en Colombia y aquello que son capaces abarcar sus directores. La bibliografía disponible de autores norteamericanos, tales como Swears (1989), Rao (1986, 2005) Phillips (1997) y Cooksey (1999), resulta valiosísima para procesos corales ya consolidados, aunque no es del todo adaptable a nuestros procesos de iniciación coral porque el nivel de desarrollo musical norteamericano o francés difiere considerablemente del nuestro. En castellano se pueden encontrar textos valiosos como el de Contreras Zamorano (2012) y algunos escritos y publicados en Colombia, tales como Arciniegas (2005), y los mencionados de Piñeros (2004) y Zuleta (2004). Arciniegas parte de la formación de coros infantiles con voces seleccionadas; aborda la técnica vocal desde muy temprano, aún antes de considerar que la mayoría de nuestros niños no tienen la afinación básica, y propone un repertorio muy complejo para el tipo de coros infantiles-juveniles que pretende cubrir el presente proyecto. Ninguno de los textos mencionados aborda el tema de las voces cambiantes en los procesos de iniciación coral.

d. Propósito del proyecto

Consolidar una guía de alcances y contenidos por niveles para procesos de formación coral con niños y jóvenes desde la iniciación hasta el canto a dos voces. Una propuesta pedagógica más breve que compleja, más ilustrada que llena de explicaciones y con abundante repertorio impreso en partituras y soportado con un dvd y un cd de audio. Se ubica en el contexto artístico nacional y pretende apoyar los múltiples movimientos corales infantiles-juveniles que se han emprendido desde diferentes instancias públicas y privadas.

e. Metodología

“Iniciación al canto coral infantil y juvenil” es un proyecto de investigación-creación experimental. Este tipo de investigación “se basa en la premisa de que se pueden realizar predicciones acerca de las conductas musicales observando y comparando sistemáticamente las conductas musicales de algunas personas o grupos de personas representativas del conjunto” (Fiske, 2002). Dicha observación será, en primer lugar, una recopilación de la ya realizada por el autor en su experiencia pedagógica de diez años como director y docente de la Especialización en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles de la Pontificia Universidad Javeriana y como director del coro Juvenil de la Fundación de la Santa Cruz ², el Plan Nacional de Música para la Convivencia, en la Fundación Música en los Templos, la RED de Escuelas de Música de Medellín y la Fundación Batuta.

Dado que esta propuesta pedagógica ya ha sido planteada y parcialmente experimentada por alumnos y colegas en algunos de los planes de formación coral mencionados, la recopilación de la información se ampliará con las experiencias de un grupo selecto de ellos mediante encuesta on-line descriptiva y de respuesta cerrada, es decir, documentando un qué y no un por qué, y en la cual los encuestados deben elegir para responder una de las opciones que se presentan en un listado que formula el investigador. Esta herramienta permitirá saber cuáles de las estrategias de pedagogía coral, pedagogía vocal y repertorio han sido las más utilizadas y las más efectivas.

El componente de creación será el repertorio, recopilado por el autor a lo largo de sus años de experiencia y enriquecido con arreglos vocales e instrumentales que se adapten a las necesidades de desarrollo coral y vocal de cada nivel. La recopilación de la información ampliada con las experiencias del grupo selecto de maestros, incluirá el repertorio que haya tenido éxito en los procesos corales a su cargo.

f. Resultados previstos

Un libro más breve que complejo, más ilustrado que lleno de explicaciones y con fotos de alta resolución que ilustren diferentes aspectos de la pedagogía coral y vocal (postura corporal, postura bucal, movimientos, etc.) y una la colección de 30 partituras elaboradas en Finale 2011 y copiadas en el texto como imagen TIFF. Para la publicación del libro se participará en nueva convocatoria de publicaciones de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Javeriana y se acompañará el libro con un DVD que incluya muestras de pedagogía vocal-coral y un CD que contenga el repertorio.

Bibliografía

Arciniegas, Lucía. (2005). *Metodología y Didáctica del canto coral Infantil*. Popayán, Universidad del Cauca.

Contreras Zamorano, Cristina. (2012). *Cantate 1: Teoría, técnica e interpretación de canciones para coro*. Editorial: Rivera Mota (incluye CD).

Cooksey, John M. (1999). *Working with Adolescent Voices*. St Louis, MO: Concordia Publishing House.

Fiske, Harold. (2002). Investigación experimental. <http://artesmusicales.org/web/images/IMG/descargas12/CEPEM/Aproximaciones.pdf>

The Harvard Dictionary of Music. (1986). Don Michael Randel, editor. Cambridge: Massachusetts, Harvard University Press.

Ministerio de Cultura - Dirección de Artes, Área de Música. (2001). Programa Nacional de Coros: Proyecto de Coros Escolares. Inédito, Mincultura,.

Piñeros Lara, María Olga. (2004). *Introducción a la Pedagogía Vocal para Coros Infantiles*. Ministerio de Cultura.

Phillips, Kenneth H. (1996). *Teaching Kids to Sing*. New York: Schirmer Books.

Rao, Doreen. (1987). *Choral music experience*. Boosey and Hawkes, inc.

Rao, Doreen. (2005). *Circle of sound*. Boosey and Hawkes.

Swears, Linda, (1980). *Teaching the elementary school chorus*. Mellville, Belwin Mills.

Zuleta Jaramillo, Alejandro. (2004). *Manual de Dirección de Coros Infantiles*. Ministerio de Cultura.

1. Históricamente, los procesos corales en Colombia se interrumpen por razones presupuestales, administrativas, de falta de proyección etc. y se comienza desde cero una y otra vez.
2. Proyecto coral-social fundado por el autor en San Francisco Cundinamarca en 2005 con niños de alto riesgo de abandono, desnutrición y maltrato.