

La iniciación musical en bandas: sistematización de una experiencia significativa en el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Caldas

Autores:

**Jeniffer Andrea Castillo Marín, Daniel Cardona Giraldo,
Camila Gutiérrez Zarate y Luz Helena Aristizábal Villegas**

Grupo de investigación Currículum e Identidades Culturales
Semillero de Investigación en Educación Musical MUSICALINV

Línea temática en el coloquio *La Música como Profesión: Saber, Práctica, Oficio y Profesión musical*

Resumen

“En la actualidad no importa qué tanto sabe el estudiante, sino qué uso efectivo hace de su saber y todo aquello que aprendió” (Villada, 33).

En la presente ponencia se pretende mostrar cómo, desde la Práctica Profesional Docente de la Universidad de Caldas y el ejercicio investigativo desarrollado desde el Semillero de Investigación en Educación Musical MUSICALINV, se llevan a cabo procesos reflexivos que promueven el desarrollo de experiencias significativas encaminadas a gestionar los procesos de iniciación musical en bandas desde el desarrollo de competencias de docentes practicantes en su ejercicio de las prácticas educativas, así como el que ellos mismos generan en sus estudiantes a través de la educación musical.

Introducción

Dentro de la Práctica Profesional Docente del Programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas, se realizan experiencias pedagógico musicales alrededor de los diferentes proyectos y programas de formación musical que están presentes en las instituciones de educación básica de la ciudad y del departamento, aportando así a una educación musical de calidad e incrementando las posibilidades de formación integral de niños y niñas beneficiados.

En los últimos años, esta actividad académica se ha vinculado directamente con el Programa Departamental de Bandas de Caldas mediante la realización de las prácticas pedagógicas de los docentes practicantes, muchos de ellos egresados de diferentes bandas del departamento, reconocidas -no solo en el ámbito nacional sino internacional- por su nivel de formación musical. Una de ellas es la Banda Sinfónica de la Institución Educativa Gerardo Arias Ramírez del Municipio de Villamaría, ubicado a quince minutos de la ciudad de Manizales, donde un grupo de Docentes Practicantes pertenecientes al Semillero de Investigación en Educación Musical MUSICALINV, desarrolló esta experiencia investigativa alrededor de su propia práctica profesional docente, buscando adaptar el material “Mis Primeras Canciones” del maestro Guillermo Ramírez (2006), a las necesidades de iniciación musical de la banda de esta institución a través de la flauta dulce.

Este trabajo surge de la necesidad de sistematizar la experiencia significativa de educación musical del maestro Ramírez, director de banda con más de 28 años de experiencia reflexiva, la cual evidencia el desarrollo de competencias formativas en los jóvenes pertenecientes a las bandas a su cargo. Específicamente, las actividades propuestas para alcanzar este objetivo estaban diseñadas desde el análisis del material proporcionado por el Maestro en su estructura y contenido, hasta la reestructuración del material según los criterios de técnica, notación y repertorio, aplicándolo en los grados 3º, 4º y 5º de la Institución Educativa Gerardo Arias Ramírez. Todo el trabajo se enmarcó en la proyección curricular que posee la institución en el área artística de la básica primaria, que logra impulsar el trabajo de la banda que tradicionalmente se inicia en el sexto grado.

Luz Helena Aristizábal Villegas

Coloquio: La música como profesión – Diálogos interdisciplinarios

Fecha: 24 de abril de 2015

Ponencia: “La iniciación musical en bandas: sistematización de una experiencia significativa en el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Caldas”

Vídeo 1: Contexto del proyecto

Es aquí donde se logra una articulación entre los programas de formación básica, media y profesional, generando una sinergia en la formación musical en bandas del departamento de Caldas, apoyadas desde programas municipales, departamentales y nacionales.

Uno de estos programas es el Plan Nacional de Bandas del Ministerio de Cultura, el cual busca "...apoyar el desarrollo de bandas de música, consideradas una de las tradiciones culturales de más arraigo social, y un proyecto formativo para nuevas generaciones" (Programa Nacional de Bandas de Música, s.f.) y así fomentar, a través de encuentros bandísticos, capacitaciones y materiales didácticos, el nivel musical en el territorio Nacional. Caldas, por su parte, es uno de los departamentos con mayor actividad bandística llena de tradición e importancia en cada uno de los municipios, lo cual lo lleva a convertirse en el departamento con más agrupaciones de este tipo por municipios. El Programa "ha logrado la sostenibilidad y la consolidación de un proceso formativo en Bandas que favorece la organización, la cualificación y la divulgación del movimiento bandístico del departamento, generando un sistema que se inserta en la escuela primaria y se orienta a la formación universitaria" (Programa Bandas Estudiantiles de Caldas, 2005).

El Programa Departamental de Bandas de Caldas hace parte del plan curricular de cada institución educativa a la que pertenecen dichas agrupaciones musicales, las cuales son apoyadas por los gobiernos departamental y municipal. Las Bandas adscritas al Programa cuentan con tres niveles de trabajo: Pre-banda, Banda Infantil y Banda Titular. Este sistema ha garantizado la continuidad a través de los años del sistema de formación de bandas en Caldas.

Luz Helena Aristizábal Villegas

Coloquio: La música como profesión – Diálogos interdisciplinarios

Fecha: 24 de abril de 2015

Ponencia: "La iniciación musical en bandas: sistematización de una experiencia significativa en el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Caldas"

Video 2: Programa Departamental de Bandas de Caldas

No obstante, la iniciación instrumental en dichas agrupaciones se limita a un solo instrumento, lo que hace que el aprendizaje se adapte y produzca resultados en un solo perfil, y así se aporta a las necesidades que presente la agrupación en ese momento, pero se restringe el aprendizaje musical. Lo que se buscó en este proyecto investigativo fue desarrollar competencias musicales mediante el trabajo con cualidades sonoras y rítmicas que ayudan al estudiante a entender y enfrentarse a cualquier desafío musical; es por eso que se tiene como base la Flauta Dulce: uno de los instrumentos más antiguos y conocidos por la sociedad en general, cuya cercanía convierte en más ameno el aprendizaje musical, al igual que la distribución de los sonidos hace que el conocimiento de las notas por medio de recursos visuales y auditivos, sea más cercano a los niños. También se tuvo como base la percusión menor, que ayuda a lograr una estabilidad rítmica básica en la iniciación instrumental. La comprensión de estos instrumentos primarios ayudó a los estudiantes a adaptarse mejor al desempeño de una Banda, con el fin de enfocarse en la práctica en conjunto y no solo en la práctica individual de un instrumento y lograr así el desarrollo de competencias básicas y fundamentales a través de la práctica musical.

Lo que se planteó inicialmente en el presente proyecto fue comprobar la efectividad de dos libros para Flauta Dulce escritos por el Docente Titular de Música de la Institución Guillermo Ramírez, los cuales contienen conocimientos básicos que trabajan el área musical al igual que la motricidad, la atención, los valores personales y la sensibilidad frente al arte en general, con el objetivo de dar la oportunidad a los niños, desde temprana edad, de tener un contacto directo con la música y proyectarse sin ningún inconveniente en el momento en que se desempeñen como instrumentistas de la Banda.

Metodología

La investigación se diseñó desde la perspectiva de la investigación acción (IA), ya que se pretendió, a través de la Práctica Profesional Docente, generar estrategias alternativas para la iniciación musical mediante la investigación reflexiva en una comunidad de educandos en los cuales se está implementando una metodología y un material pedagógico especial. Con cada sesión se apuntó a analizar las diferentes características y reacciones de los grupos ya mencionados no solo desde la parte individual, sino también a hacer un análisis permanente con un colectivo de aprendizaje, planeando la mejor forma de desarrollar este proceso de formación. Se hicieron pruebas dirigidas al desarrollo de competencias musicales básicas y superiores en los estudiantes, analizando variables y situaciones propias de las actividades propuestas. La idea fue evaluar constantemente, con el fin de hacer mejoras que fomentaran y fortalecieran el proceso de formación musical de manera amplia.

El enfoque del ejercicio investigativo fue por lo tanto cualitativo, su técnica principal de recolección de información fue la participación-acción y la observación como observadores naturales. Los instrumentos usados fueron el análisis documental y el registro de experiencias significativas en diarios de campo, con material audio-visual y muestras musicales en público.

La población objeto de estudio se refiere a los estudiantes de la básica primaria inscritos en la Institución Educativa Gerardo Arias Ramírez en su sede de primaria, perteneciente al Programa Departamental de Bandas de Caldas. La muestra está constituida por una selección de 187 niños de los grados 3º, 4º y 5º de la básica primaria en las jornadas de la mañana y la tarde de esta institución educativa.

Durante el desarrollo de la presente investigación se realizaron sesiones de trabajo de sesenta minutos una vez a la semana con cada uno de los grupos involucrados. Estas sesiones se desarrollaban dentro del área de artística como parte del currículo que posee la institución, pero abordando aspectos particulares desde la iniciación musical hacia la banda sinfónica. En promedio se llevaron a cabo 32 sesiones en cada uno de los grupos, con sesenta minutos por sesión, alcanzando un total de 293 horas de trabajo en el área de artes.

Para el desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo, se efectuó una planeación con base en el formato usado en la Práctica Profesional Docente de la Universidad de Caldas para el Programa de Licenciatura en Música, logrando realizar en un lapso de ocho meses un total de 10 planeaciones, las cuales eran superadas en dos o tres sesiones diferentes.

Luz Helena Aristizábal Villegas

Coloquio: La música como profesión – Diálogos interdisciplinarios

Fecha: 24 de abril de 2015

Ponencia: “La iniciación musical en bandas: sistematización de una experiencia significativa en el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Caldas”

Video 3: Perfiles diferentes

Resultados

Entre los resultados alcanzados está el análisis profundo de la estructura y el contenido del material proporcionado por el Maestro Guillermo Ramírez, el cual se presenta como una reflexión constante de toda su experiencia de más de 28 años en formación en bandas; se logró estructurar el material desde la técnica, la notación y el repertorio adecuado, adaptándolo a las necesidades de iniciación musical en banda sinfónica luego de la aplicación y constante reflexión alrededor del material.

Finalmente, se presenta la sistematización de todo el ejercicio investigativo con una cartilla denominada “SEMILLERO MUSICAL BANDA SINFÓNICA VILLAMARÍA CALDAS”, en la que se mantiene la preparación técnica de iniciación a la flauta y la propuesta de notación alternativa que facilita el acercamiento de los niños al material sin necesidad de profundizar ampliamente en conocimientos teóricos. Igualmente, se analiza y reestructura el repertorio presentado con la inclusión de canciones desde una nota hasta completar el registro completo de la flauta, mientras simultáneamente se trabaja la técnica, manteniendo durante todo el proceso el desarrollo de la audición, la rítmica y el manejo adecuado de la voz, como elementos fundamentales en la apropiación de habilidades musicales y competencias necesarias para participar activa y constructivamente en proyectos colectivos de ensambles musicales, como lo es la banda sinfónica.

Todos estos aspectos se hicieron evidentes en las diferentes puestas en escena, donde a través de la participación activa de los estudiantes, se estructuraron obras para ser compartidas en concierto público, logrando un alto nivel de compromiso y responsabilidad.

Luz Helena Aristizábal Villegas

Coloquio: La música como profesión – Diálogos interdisciplinarios

Fecha: 24 de abril de 2015

Ponencia: “La iniciación musical en bandas: sistematización de una experiencia significativa en el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Caldas”

Video 4: Beneficios

Conclusiones

El material sistematizado que fue tomado como referencia para este trabajo, logró generar procesos de iniciación musical en el desarrollo de competencias adecuadas hacia la conformación de la banda sinfónica estudiantil, con base en un análisis técnico, estructural y pedagógico, que al ser puesto a prueba demostró el valor de la reflexión pedagógica constante en los procesos de formación y develó material didáctico y experiencias significativas de gran riqueza dentro de la estructura del programa. Al ser sistematizadas y compartidas adecuadamente, dichas experiencias pueden fortalecer mucho más los procesos de iniciación musical en las instituciones educativas adscritas al Programa Departamental de Bandas de Caldas.

Luz Helena Aristizábal Villegas

Coloquio: La música como profesión – Diálogos interdisciplinarios

Fecha: 24 de abril de 2015

Ponencia: “La iniciación musical en bandas: sistematización de una experiencia significativa en el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Caldas”

Vídeo 5: Conclusión en contexto

Discusión

Uno de los aspectos más relevantes del proceso y donde se logró estructurar el colectivo de aprendizaje que contribuyó a desarrollar competencias superiores e integrativas en los docentes practicantes investigadores, fueron las reuniones semanales de análisis del proceso, en las cuales cada uno presentaba su registro de observaciones directas y se discutía conjuntamente sobre avances significativos, fortalezas, debilidades, potencialidades, nivel de complejidad alcanzado y posibles técnicas de trabajo para continuar en el proceso con los diferentes grupos, tomando decisiones e innovando en las estrategias pedagógico musicales analizadas en la amplia bibliografía usada para estructurar el proyecto.

Al finalizar este proyecto y presentar la nueva cartilla, se evidenció el aporte del equipo de docentes practicantes investigadores al mejoramiento de los procesos de iniciación musical en bandas en la institución educativa Gerardo Arias Ramírez, y se espera poder proyectarlo al Programa Departamental de Bandas de todo el departamento de Caldas.

Finalmente, se observa cómo los objetivos inicialmente planteados en el presente estudio se alcanzaron satisfactoriamente y se superaron, en cuanto emergieron aspectos relacionados con el desarrollo de competencias desde dos líneas diferentes: inicialmente, a partir de la postura de los docentes practicantes al desarrollar una mirada de su propio ejercicio docente desde la investigación, mediante la participación en un colectivo de aprendizaje, donde se genera reflexión constante de las propias prácticas pedagógicas y se incorporan los resultados a un proyecto y un programa con una tradición de formación musical en bandas de más de tres décadas; adicionalmente, en el desarrollo de competencias musicales necesarias para el trabajo de ensamble musical propio de la estructura de banda sinfónica estudiantil que se planteó al inicio del proyecto.

Bibliografía

Agudelo, A. J. (2007). *Arreglos musicales para conjuntos de básica primaria en ritmos tradicionales colombianos*. Barranquilla, Colombia: Ediciones luna y sol.

Feldstein, S. y Clark, L. (2001). *The Yamaha Advantage*. New York NY Carl Fischer. Sandy Feldstein's playintime productions. Inc.

Rivera Cadena, M. C. (2000). *La flauta dulce nivel 0*. Bogotá, Colombia: Fundación Batuta, Ministerio de Cultura.

Herbert, V. (2005). *March of the toys*. Boca Raton. Florida: Masters Music Publications, INC.

Cuellar Sáenz, J. A. (1997). *Cancionero Didáctico*. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de Cultura.

---. (1997). *Ocho Miniaturas Para Pequeña Banda*. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de Cultura.

Valencia Rincón, V. F. (1998). *Homenaje nacional de música popular 1998, Luis Carlos Meyer el rey del porro*. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de cultura.

Plan Nacional De Música Para La Convivencia; Programa Nacional De Bandas. (2005). Acento, volúmenes I, II Y III. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de Cultura.

Cartilla de Pre Banda. (2000). Primera Edición. Santafé de Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Bandas.

Guías de iniciación a todos los instrumentos de banda. (2001). Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Bandas.

Cuaderno de ejercicios a todos los instrumentos de banda. (2004). Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Bandas.

Ramírez, Guillermo. (2006). *Afinación colectiva.* Colombia: documento inédito.

--- *Articulación Colectiva.* (2006). Riosucio, Colombia: documento inédito.

--- *Prácticas Colectivas I, II y III.* (2006). Riosucio, Colombia: documento inédito.

---. *Solfeo de los solfeos.* (2006). Riosucio, Colombia: documento inédito.

Ruiz Bernal, R. A. (1977-78). *Cancionero didáctico.* Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación- Universidad Nacional de Colombia.

Toro, A. y Cárdenas, R. *Arreglos didácticos para pequeña banda.* Bogotá, Colombia: Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Cultura. S.F.

Valencia Ramos, Juan Carlos. (2008). *Música Colombiana para quinteto de bronces.* Manizales, Colombia: Edición de María Claudia Restrepo y Ricardo Os

Referencias

Programa Nacional de Bandas de Música. Manizales: Unidad de Desarrollo Social, s.f. Presentación PWP. Educación y Cultura. Organización de los Estados Americanos.

Ramírez, Guillermo. (2006). Mis primeras canciones en la flauta dulce. Riosucio, Colombia: documento inédito.

Programa de bandas Estudiantiles de Música del Departamento de Caldas. Manizales (2005). Gobernación de Caldas. Documento digital.

Villada Osorio, Diego. (2001). Introducción a las Competencias. Colombia: Artes Gráficas Tizan.

NOTA: La ponencia completa puede ser consultada en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia.