

DISEÑO DE UN PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE PERCUSIÓN SINFÓNICA DEL PROGRAMA DE BANDAS DE CALDAS DIRECCIONADO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

RESUMEN

El programa de bandas de Caldas ha demostrado con el tiempo que es una fuente permanente de jóvenes músicos percusionistas que quieren continuar su formación profesional en la educación superior. En los últimos años se ha evidenciado la falta de algunas competencias para acceder a la carrera de Maestro o Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas, lo que demuestra la falta de una estructuración en el aprendizaje que mejore los resultados académicos del programa y proporcione a los estudiantes lo necesario para poder aspirar a la Universidad y la respectiva profesionalización de sus carreras. Con este artículo se busca guiar tanto a los jóvenes percusionistas de las bandas de Caldas en su estudio diario como a los profesores de percusión y directores en su labor docente, todo esto con miras a una formación integral que logre la respectiva aceptación en la educación superior.

Abstract

The Caldas Band Program has shown over time to be a permanent source of young percussionists who want to continue their professional training in higher education. In recent years, the lack of some skills to access the Music Education Program at the University of Caldas has demonstrated also a lack of structured learning with which to improve the academic results of the program. This would allow the students to achieve the necessary skills to enter the University and continue the professionalization of their career. This article aims to guide both the young percussionists of the bands of Caldas in their daily studies and the percussion teachers and conductors in their teaching work, the main interest being to acquire an integral formation that allows the students to be accepted in institutions of higher education.

INTRODUCCIÓN

Hay muchos programas musicales en el país que tienen como objetivo la formación musical por medio de la interpretación instrumental. Sus principios didácticos están cimentados en un proceso de aprendizaje colectivo, mas no en una preparación individual. Así es el caso del programa de bandas de Caldas, donde no hay ningún procedimiento estandarizado que aborde métodos y bibliografías pertinentes para cumplir con un mínimo de conocimientos que conlleven los estudiantes a ingresar a la educación superior después del colegio.

Las bandas musicales en Colombia en especial las del Departamento de Caldas, tienen como resultado final el desempeño de un colectivo y no el de sus miembros como músicos integrales y unitarios, dejando una pregunta vital al aire: ¿es pertinente la estructura de formación de los

percusionistas del programa de bandas en Caldas? ¿Podemos ofrecer mejores resultados académicos si centramos la educación en el joven intérprete?

Con base en las dificultades detectadas se realizó una recopilación de material bibliográfico y musical para apoyar el desarrollo de habilidades en la formación del percusionista sinfónico. El material pedagógico resultante hizo énfasis en el desarrollo musical del alumno planteando una estructura lineal de aprendizaje e incorporando el uso de materiales que, probados en la formación de jóvenes percusionistas de la Universidad de Caldas, han demostrado con el tiempo ser eficaces en la preparación académica de los músicos.

En este artículo se expone la pertinencia de un sistema compilatorio de métodos, una bibliografía y su uso como instrumento de preparación direccionado a las audiciones y exámenes en la carrera de Maestro en música de la Universidad de Caldas. Todo esto con el propósito de encontrar el camino más apropiado para instruir a los jóvenes músicos y definir un posicionamiento en la educación de las nuevas generaciones del departamento que pretendan continuar su desarrollo musical en la educación superior. Con base en las dificultades encontradas tomamos concretamente la familia de la Percusión como eje del trabajo investigativo.

En el proceso formativo del joven intérprete en las bandas de Caldas se evidencia una productividad alta en los montajes del repertorio para los concursos, siendo esta la mayor fortaleza en los instrumentistas, sin embargo, su papel como miembro activo está ajeno a una preparación pensada en el desarrollo individual. Otorgando el máximo de atención solo al repertorio de la agrupación y cimentando todo en la práctica instrumental colectiva, buscaremos el mejor camino para acercar a los estudiantes a experiencias propias del quehacer musical como

la interpretación solista en pro del resultado colectivo. “La práctica instrumental en grupos más pequeños y de la misma familia crea verdaderas situaciones didácticas fundadas en aprendizaje colaborativo que permite a los estudiantes apropiarse de otros saberes musicales diferentes al de ‘tocar en grupo’ por medio de la reflexión, coevaluación y colaboración” (Cobo, 2016). Con este procedimiento y un buen aprendizaje basado en la musicalidad del joven estudiante, se puede originar una nueva generación de músicos mejor preparados para el medio musical del país con miras a perfeccionar su oficio y alcanzar el nivel ideal para presentar cualquier examen de admisión en instituciones musicales y universidades del país.

ANTECEDENTES Y UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD

Desde su inicio el programa de bandas de Caldas dividió por zonas geográficas el departamento para ubicar y clasificar sus bandas. Estas se mantuvieron hasta hace menos de una década y se dividían así: zona oriente, zona occidente, zona norte y zona centro.

En el territorio de la zona centro se encuentra ubicada Manizales, la capital del departamento, ciudad que cuenta con dos carreras profesionales en música e instituciones musicales de nivel profesional como la Banda Municipal Manizales y la Orquesta Sinfónica de Caldas que ofrecen a la comunidad conciertos y retretas semanales.

Gracias a ellas las bandas de los municipios aledaños se ven beneficiadas académica y musicalmente por la cercanía a procesos académicos formales y a instituciones que proyectan la música como un oficio y una profesión. De lo anterior se desprende la facilidad que tuvieron algunas bandas de la zona centro para iniciar programas académicos donde se contaba con profesores en todas las familias de instrumentos: cobres, maderas y percusión.

Allí un estudiante avanzado o un profesional dirigía clases de instrumento teniendo como finalidad el concurso anual de bandas del Departamento y no la formación académica y estructurada de cada uno de los jóvenes. En la actualidad la distribución geográfica se mantiene, pero la clasificación cambió para nivelar las bandas con base en su formato y puntuación.

Esta exposición basta para entender que las bandas de la zona centro siguen integrando el grupo más productivo y de mejor nivel. Por lo tanto, representan el departamento y figuran en este momento como las ganadoras en los concursos nacionales. Las bandas que se incluyeron en el estudio y observación fueron: Pensilvania y Salamina, estas sin ningún plan académico de formación, y Seminario Redentorista de Manizales, donde por varios años se contó con un profesor en la aplicación del programa centro de este estudio.

MATERIALES Y METODOS

Según el propósito del estudio, este se estructuró sobre el diseño observacional de casos, dado que, teniendo en cuenta las bandas elegidas para la investigación, contamos con variables muy marcadas. Las bandas de Salamina y Pensilvania se eligieron por no utilizar ningún plan de estudios en la cuerda de Percusión. Esta afirmación se confirmó con los directores musicales por medio de una entrevista realizada en la Ruta Infantil 2017: en esta ocasión los pares académicos escucharon todas las bandas del departamento en el nivel infantil para comprobar los progresos y calificarlos. También se confirmó la falta de un tallerista o tutor de percusión en estas dos bandas.

La banda sinfónica hace parte de la estructura académica del Conservatorio de la institución educativa Seminario Redentorista, esto nos dice que su programa está direccionado a la formación instrumental, ofreciendo a un profesor que tiene como objetivo el cumplimiento de un plan académico en cada instrumento.

En el caso puntual de la percusión se desarrolló un programa que generara el cumplimiento de objetivos mensuales y semestrales. Se estableció un esquema teniendo especial cuidado del desarrollo evolutivo de la técnica instrumental, punto olvidado por completo en la finalidad de los concursos como sistema de medida para el nivel de cada banda. Una vez asimilado el concepto, se pasaba a comprobarlo por medio de obras y estudios para todos los instrumentos de percusión, generando así la posibilidad de presentar este contenido de forma solista y para un público. Todo esto en conjunto crea la conciencia del músico solista al que no le hace falta el apoyo colectivo de una agrupación.

Los sujetos que hicieron parte de la comprobación de los datos se encuentran agrupados así

- Grupo A: Banda de Salamina y banda de Pensilvania, 10 estudiantes
- Grupo B: Banda del Seminario Redentorista, 8 estudiantes.

El promedio de edad fue de 15 años en ambos casos. La ventana de observación con respecto a la aplicación del programa se inició en febrero de 2012 hasta diciembre de 2017, fecha en la cual salieron los resultados de los exámenes para la carrera Maestro en Música de la Universidad de Caldas para 2018, siendo este el último año de estudio.

El entorno de cada agrupación se estructura según el municipio, su cultura, sus antecedentes musicales y, como exponíamos antes, su ubicación geográfica, llevándonos a tener grandes diferencias en varios contextos sociales. Las bandas hacen parte de la idiosincrasia de los

pueblos de Caldas, pues sus integrantes conducen un modo de vida muy diferente al de la ciudad. Para ellos pertenecer a las agrupaciones significa tener su único medio de entretenimiento, formación y diversión en el mismo lugar de estudio.

Por esto el mayor porcentaje de practica y ensayo se hace en las instalaciones de los colegios, siendo este el caso de las bandas que hacen parte de este estudio.

EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN MUSICAL EN PERCUSIÓN Y SU APORTE AL ACTUAL PROCESO

En los años noventa la formación de las bandas de Caldas no era muy diferente a la actual. Para ingresar se presentaba un examen de aptitud que se desarrollaba por medio del resultado de reacciones a patrones melódicos y rítmicos de cada participante: repetir con las palmas de las manos el ritmo de una canción, imitar series rítmicas y melódicas y detectar intervalos. Con esta aprobación se llegaba a afirmar que los nuevos integrantes contaban con algunas aptitudes musicales para la iniciación musical, lo que no supone que estuvieran aptos para el desarrollo musical que necesita una persona para afianzar una educación continua en música.

La etapa siguiente a la iniciación musical se centraba en la iniciación al instrumento, este escogido por el director de la banda para cada uno de los niños dependiendo de las necesidades presentes en la agrupación. En la familia de la percusión se alojaban los niños con más rendimiento en la parte rítmica del examen, reduciendo la lista a tres o cuatro integrantes para este grupo de instrumentos. La ejecución de cada instrumento era revisada y desarrollada solo por los directores de cada banda, teniendo en cuenta que en este caso no contaban con profesores de cada instrumento.

Sin embargo, las capacidades de cada estudiante también delimitaban la opción de énfasis instrumental de la gran familia de la percusión. La instrumentación más usual en los noventa era:

- Bombo
- Redoblante
- Platillos

El estudio en aquellos años se centraba únicamente en estos instrumentos, sin embargo, la evolución presupuestal de cada banda ha hecho crecer el grupo de la percusión y así encajar en la división actual:

- Instrumentos Membranófonos: Timbales, bombo, redoblante, congas, bongos, batería, pandereta.
- Instrumentos Idiófonos: Xilófono, Glockenspiel, platillos, triángulo.

DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN

El diseño del plan de formación estará enmarcado en los diferentes niveles del programa departamental de las bandas sinfónicas. Cabe anotar que éstos cuentan con Semilleros, en los que se enseñan las aptitudes básicas musicales, Prebanda, en donde se hace un primer acercamiento técnico a los instrumentos, y Banda Sinfónica, en la cual se aborda el repertorio que se presenta en conciertos o concursos.

Ya que el programa de Semillero se enfoca en la iniciación musical, el diseño del Plan se dará desde la Prebanda, por lo cual se asume el dominio por parte del estudiante de conceptos básicos musicales. Ya que cada programa puede variar dependiendo de su contexto y particularidad, los

siguientes son lineamientos básicos ejemplificados que muestran una manera de abordar los tópicos necesarios para el desarrollo musical en la percusión, y que servirán de guía al docente de su respectiva banda.

Los siguientes ejemplos son secuenciales y se deben ejecutar preferiblemente en instrumentos membranófonos, es pertinente aclarar que son ejercicios en los que se abordan los conceptos técnicos básicos, por lo que son sólo una sugerencia a la cual se le pueden aplicar modificaciones que mantengan el objetivo propuesto. Para evitar que los ejercicios planteados se memoricen, es importante el acompañamiento constante de los docentes para hacer variaciones a los ejercicios y obligar por tanto a la lectura y repentización musical. Vale aclarar que no se escriben indicaciones de *tempo* ya que este variará de acuerdo al proceso y la didáctica del docente, aunque se sugieren *tempi* entre $\square\square=60$ y $\square=100$. Además, se deben realizar todos con metrónomo, para inculcar en el estudiante desde sus inicios buenos hábitos de estudio.

1. Lectura de ejercicios con cambios de mano:



Figura 1. Lectura de una sólo voz con cambio de mano.

2. Lectura a una voz con nuevas figuras: grupos de cuatro semicorcheas:

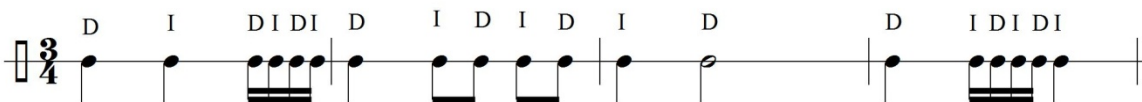


Figura 2. Lectura con nuevas figuras: Semicorcheas.

3. Lectura a dos voces en ritmos de Redonda, blanca, negra y corchea:

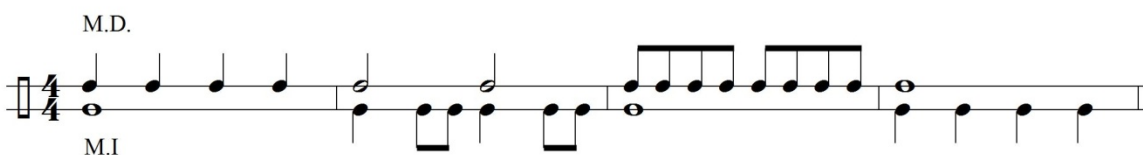


Figura 3. Lectura a dos voces con figuras de redonda, blanca, negra y corchea.

Un ejercicio a dos voces con figuras de semicorcheas representa una dificultad técnica mayor para los estudiantes de percusión de la Prebanda, por esta razón, no se proponen en el Plan.

Posteriormente pasamos a ejercicios con instrumentos de placas, principalmente glockenspiel y xilófono, ya que son los instrumentos idiófonos más comunes dentro de las bandas de Caldas.

4. Los siguientes son algunos ejemplos de ejercicios de lectura y técnica para las placas. Se deben realizar en todas las tonalidades posibles, articulaciones, *tempi* y figuraciones distintas:



Figura 4. Ejemplo de ejercicio de escalas.

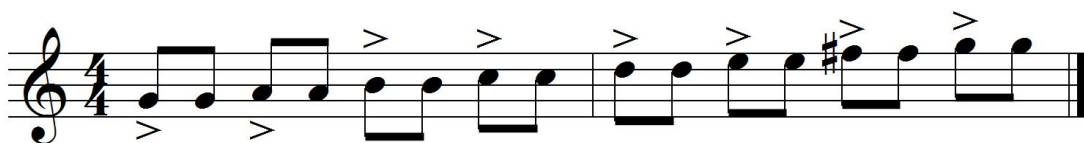


Figura 5. Ejemplo de variación en el ritmo en el estudio de escalas.

Algunos tratados de iniciación musical a través de la práctica instrumental en Banda, como el *The Yamaha Advantage Primer* (Clark, *The Yamaha Advantage*) y el método “Cómo iniciar una banda” (Cano, 2015) desarrollan las temáticas de manera similar. Sin embargo, se enfocan en el papel del percusionista dentro de la banda, por lo que hay limitantes de tipo técnico y musical, y no amplía la perspectiva del percusionista como un músico en camino de ser profesional. De esta forma, la realización satisfactoria de las anteriores temáticas (adiestramiento de ambas manos, lectura de figuras rítmicas a dos voces, escalas a dos voces, variaciones de ritmo en escalas) garantizarán unas bases sólidas para los posteriores niveles.

Cuando el estudiante percusionista del programa de Banda pase de la Prebanda a la Banda Sinfónica, el enfoque no se debe dar sólo para responder eficientemente con su rol dentro de la agrupación, si no también, con miras a su rol de solista, y así prepararlo para un futuro examen de admisión.

Ya en ésta instancia, la del músico percusionista en la Banda Sinfónica, los lineamientos se deben enfocar más en la literatura técnica del instrumento. A continuación se hacen sugerencias a los lineamientos metódicos que se deben seguir para continuar con un adecuado desarrollo técnico.

1. Iniciar con la Sección 1 del libro “Patrones de ritmo y compás” (Chaffee, 1976) en la cual se tratan temas como las subdivisiones en los compases binario y ternario, y ejercicios rítmicos con figuras hasta corcheas y sus respectivos silencios.
2. Secundar con el libro “Técnicas básicas de percusión-Ejercicios básicos y progresivos” (Ziborov, 2001). Los ejercicios se deben estudiar con metrónomo, iniciando en una velocidad cómoda e ir aumentándola.

Empezamos, por ejemplo, con el ejercicio de la Figura 6, donde \circ representa la mano derecha y \bullet la mano izquierda, es decir, primero se toca con la mano derecha y después con la mano izquierda. De esto podemos también deducir que algunas nomenclaturas en la percusión no están totalmente establecidas.

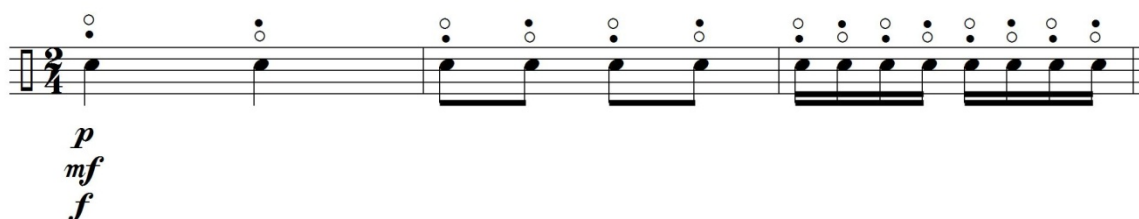


Figura 6. Ejercicio N°1 de “Técnicas básicas de percusión”

Hasta llegar a los ejercicios finales:



Figura 7. Ejercicio de apoyaturas de cuatro golpes de “Técnicas básicas de percusión”



Figura 7. Ejercicio N°13 de “Beginning Exercises and Studies for Two Mallets”

1. Finalizar con studios melódicos para Marimba del libro “Marimba 1” (Joaquin, 2003) tales como el N° 1 y el N° 6:



Figura 8. Fragmento del ejercicio N°1 de “Marimba 1”

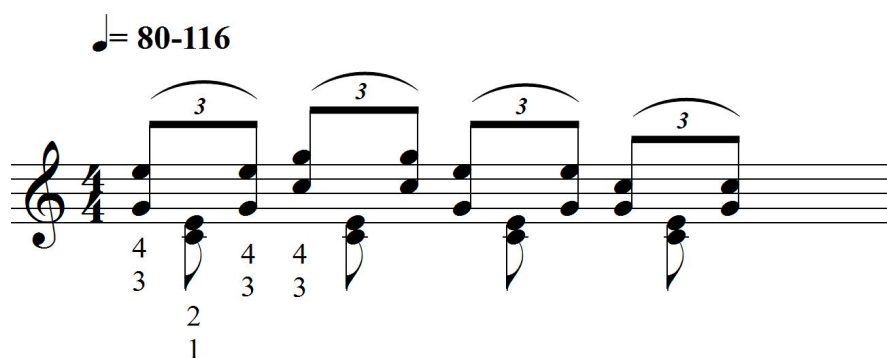


Figura 9. Fragmento del ejercicio N°6 de “Marimba 1”

Con este Plan de Formación, el estudiante abarca todas las competencias requeridas para el examen de ingreso al programa de Maestro en Música con énfasis en Percusión. Como el contexto de este Plan es el departamento de Caldas, se da por sentado que los estudiantes tienen docente de percusión en sus bandas, y éste será el encargado de supervisar detalles técnicos individuales como la postura, el agarre de las baquetas, las tensiones innecesarias, etc., que se deben corregir a lo largo del proceso. Además, será el encargado de asignarles el repertorio adecuado para su nivel instrumental.

CONCLUSIONES

Después de haber entendido el contexto en el que se desarrolla la mayoría de aspirantes al programa de maestro en música con énfasis en percusión, después de haber planteado unos lineamientos en las competencias, habilidades y conocimientos de los estudiantes por los niveles de Prebanda y Banda, podemos concluir que:

1. Todos los procesos bandísticos a nivel departamental deben desarrollar las competencias necesarias para asegurar un nivel mínimo al momento de que sus egresados presenten la audición de ingreso a la Universidad.
2. Los estudiantes necesitan de la constante supervisión del profesor de percusión de cada escuela para lograr una buena ejecución técnica, y así evitar dificultades y patologías futuras.
3. El Plan de Formación propone formar percusionistas que abarquen todas las familias de los instrumentos de percusión, y así asegurar en el futuro un amplio panorama musical en el ámbito profesional.
4. Aunque el Plan de Formación tiene como objetivo principal preparar a los músicos percusionistas para el ingreso al Programa de Música de la Universidad de Caldas, es importante señalar, que además forma a quienes decidan hacer su vida profesional fuera de la música con un nivel técnico adecuado para que la agrupación de Banda Sinfónica a la cuál pertenece, pueda mejorar el nivel en su repertorio.

5. Dado que a largo plazo el nivel de los egresados se incrementará, y que estos a su vez se volverán posiblemente docentes de las bandas, la propuesta tiene una vigencia de 10 años, ya que al finalizar ese lapso de tiempo, las necesidades y niveles, tanto técnicos como musicales, serán más altos, por lo que tendrá que revisionarse.

Bibliografía

Adler, S. (1989). *The study of orchestration*. New York: Norton & Company, Inc.

Beauvillard, L. (2006). *Un instrumento para cada niño: Sepa cómo elegir el más adecuado*.

París: Robinbook.

Bentley, A. (1967). *La aptitud musical de los niños y cómo determinarla*. Buenos Aires: Victor

Leru.

Cano, C. (2015). *Cómo iniciar una banda*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Chaffee, G. (1976). *Patrones de ritmo y compás*. USA: Alfred.

Clark, S. F. (2002). *The Yamaha Advantage*. Carl Fischer.

Clark, S. F. (n.d.). *The Yamaha Advantage*. Carl Fischer.

Dorado, K. (2016). Práctica de la pedagogía de grupo en conjuntos musicales y orquestas.

Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas(1), 83-98.

Fradera, J. (2009). *La práctica del lenguaje musical*. Madrid: Robinbook.

Jansen, M. (2009). *Método de Percusión*. Impromptu.

Jansen, M. (2016). *Método de Percusión 2. Impromptu*.

Joaquin, X. (n.d.). *Marimba 1*. Barcelona: Catalana D'Edicions Musicals.

Marti, J. M. (2014). *Cómo potenciar la inteligencia de los niños con la música*. Barcelona, España: Robinbook.

Rosauro, N. (n.d.). *Beginning Exercises and Studies for Two Mallets*. ProPercussão Brasil.

Ziborov, A. (2001). *Técnicas básicas de percusión*. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.