

Estrategias metodológicas aplicadas a orquestas sinfónicas juveniles de Medellín

Leonardo Tamayo Buitrago¹

UNIVERSIDAD EAFIT
²DEPARTAMENTO DE MÚSICA
MAESTRÍA EN MÚSICA

¹ Leonardo Tamayo Buitrago: Nació en la ciudad de Pereira el 14 de Febrero de 1984. Inició sus estudios musicales a la edad de 5 años con su padre Néstor Alonso Tamayo y continuó sus estudios de piano con el maestro Guillermo Rendón en la ciudad de Medellín. Licenciado en música de la Universidad Tecnológica de Pereira con énfasis en Violoncello; arreglista y compositor de música andina colombiana para formato de orquesta sinfónica. Director Titular de la Orquesta Sinfónica Intermedia de la Red de escuelas de música de Medellín.

Resumen

El presente artículo pretende dar a conocer el resultado del proceso pedagógico investigativo realizado sobre el trabajo con las orquestas juveniles de nuestra ciudad, desde la labor educativa propia del autor, pero también desde la observación de los trabajos de los demás actores de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Por tanto, se contemplan en él las diferentes estrategias metodológicas que hacen parte del proceso y buscan facilitar la educación musical por medio de la práctica orquestal. Aunque algunas de éstas han nacido de la experiencia directa con agrupaciones de la ciudad, otras han surgido de la participación en clases magistrales, conversatorios, talleres y observaciones de ensayos que han servido de motivación para la creación de estos **modelos pedagógicos**.

Palabras claves: estrategias de enseñanza musical, modelo pedagógico, orquestas juveniles, Medellín.

Abstract³

This article seeks to communicate the results of the pedagogical research process done in the youth orchestras conducting practices in the city of Medellín. This is done through the educational labor of the author, but also the observation of the job done by other actors in the music educational social institution "Red de Escuelas de Música de Medellín". Therefore, the different methodological strategies that are part of the process are being contemplated and aim to facilitate the musical education through the orchestral practice. Even though some of these practices are being held by the musical ensembles conducting experience in the city, others have arisen from the participation in lectures, discussions, workshops and the assistance to other rehearsals, and all these have been of motivation for the creation of pedagogical models.

Keywords: Musical teaching strategies, pedagogical model, youth orchestras, Medellin

INTRODUCCIÓN

Desde hace 20 años, las orquestas juveniles de la Red de Escuelas de Música de Medellín han tenido la posibilidad de contar con maestros nacionales e internacionales, que han aportado su conocimiento y experiencia en pro de la música y de la formación integral del estudiante; ellos son, por ejemplo, los maestros Rubén Cova y José Antonio Abreu, quienes fundaron las orquestas del sistema nacional de Venezuela bajo un nuevo criterio de práctica colectiva con una instrucción sistémicamente estructurada, que sirvió como modelo general para las orquestas juveniles de nuestra ciudad.

La esencia de este modelo pedagógico, artístico y social, radica en la importancia y responsabilidad con que se acoge al joven integrante de orquesta, desde el primer momento en que inicia su formación musical con su instrumento, hasta cuando empieza a hacer música en conjunto, mediante el dinamismo generado durante el ensayo, la comunicación por medio del correcto uso del lenguaje y de l uso de todas las herramientas pedagógicas posibles. Esto y mucho más lleva, como lo enuncia la visión de la fundación Simón Bolívar, “al desarrollo personal en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada”.

El instrumento de un director es la orquesta y él tiene la responsabilidad de que sus integrantes aprecien, conozcan y disfruten de la música. Frente a esta situación, se debe ser muy cuidadoso con la relación entre director y alumno, ya que, según Forcada (2008) según referencia de..... (...), “se dota al profesor de una gran capacidad de influencia sobre el desarrollo educativo del alumno, no sólo a nivel (sic) técnico o musical, sino también a la hora (sic) de aplicar las denominadas materias transversales que, en el caso de la educación instrumental, pueden ser capacidades como la paciencia, la constancia o la sensibilidad”. Éste es un punto importante que permite concebir el ensayo de orquesta como un lugar privilegiado para contribuir a la formación humana del alumno.

A continuación, relato cuatro estrategias metodológicas que considero importante tener en cuenta y poner en práctica en el trabajo con orquestas juveniles.

DESARROLLO

Estrategias comunicativas y relacionales

Se trata de competencias que debería tener un profesor de instrumento (Jorquera 2002, citado por.....). Aunque Jorquera hable de la profesión *profesor de instrumento*, el director de orquestas juveniles cumple, al mismo tiempo, el rol de profesor y conocedor, en lo posible, de todos los instrumentos implicados en la orquesta. Un informe comparativo realizado por Claudia Dal Pino, licenciada en enseñanza de la música, y Alicia C. de Couve, licenciada en historia, afirma (en “Las orquestas infantiles y juveniles: el proyecto venezolano y la propuesta del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿una réplica?”): “llama la atención la falta de herramientas didácticas en los profesores de las orquestas de Lugano y el Retiro (Argentina) respecto a cómo trabajar con los niños y jóvenes presentando (sic) problemas de tipo actitudinal y disciplina”. A su vez, relatan una entrevista al maestro Espector, en donde “éste no consideró que los mismos (los estudiantes, nota de este autor), y el tema de la disciplina necesaria para el trabajo en conjunto, fueran temas preocupantes en ninguna de las agrupaciones”. Con frecuencia, este factor se presenta en diferentes conjuntos musicales de la ciudad, en donde se observan fallas en la comunicación, mal uso del lenguaje y falta de claridad en las reglas de ensayo, con lo que se presenta desmotivación y deserción en los integrantes de la orquesta.

En definitiva, la implementación de estrategias pedagógicas y metodológicas en orquestas juveniles de Medellín, (Red de Escuelas de Medellín), deben tenerse en cuenta, que benefician tanto a los estudiantes como a la comunidad en la que se encuentran inmersos, pues se establecen diferentes relaciones de comunicación y apoyo mutuo, la institución, la familia y el equipo docente, siendo ellos, los responsables de brindar las herramientas y los recursos necesarios para fortalecer las potencialidades y capacidades que el estudiante tiene, permitiéndole mejorar

aquellos procesos en los que presenta dificultades, dando una respuesta adecuada a sus necesidades.

Estas estrategias, se convertirían en herramientas de un incalculable valor teórico práctico, para consolidar y afianzar la inclusión educativa para la población más vulnerable; pues si bien es cierto, existe innumerables bibliografías sobre los beneficios y fundamentos conceptuales de la música, también es importante resaltar que existe *el trabajo en grupo*, como herramienta de socialización y de desarrollo de habilidades a partir de las prácticas colectivas. Tomando como base la teoría de Vygotsky (libro, desarrollo del niño) quien nos expresa la importancia del desarrollo social y el aprendizaje a partir de la Zona de Desarrollo Próximo.

De ahí que, las estrategias pedagógicas desde las implicaciones prácticas, ayudarían a mejorar la calidad de los procesos musicales, en los cuales se encuentran inmersos los estudiantes de la red de escuelas de Medellín, más aún, si se tiene en cuenta que el enfoque inclusivo es considerado como la solución más clara para llegar a resultados verdaderamente transformadores en la sociedad y en la educación como espacio de participación y formación de todos los ciudadanos con características diferentes y diversas, pero con igualdad de oportunidades y garantía de sus derechos. En este sentido la OEI (Organización de los estados iberoamericanos) plan de música para la convivencia expone que... “la atención a los aspectos relacionados con la diversidad del alumnado es fundamental para prevenir y resolver los problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación frecuentemente relacionados con situaciones de desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar y/o personal”.

Lo sensorial

Acercándose un poco al modelo de la pedagoga italiana María Montessori, y con base en sus materiales sensoriales, se pone en práctica su modelo como herramienta en un ensayo de orquesta:

El gusto y el olfato: la utilización de ejemplos como olores, perfumes, plantas, etc, proporciona una alta gama de posibilidades sensoriales en los integrantes, asegurando el reconocimiento de texturas y ambientes sonoros.

El tacto: por medio de la utilización de las palmas y el cuerpo, se vivencian pasajes rítmicos y melódicos.

La vista: el director utiliza su cuerpo y extremidades para mostrar a la orquesta volúmenes y formas para recrear y transformar su sonido.

Según Sheila Ostrander, Lynn Schroeder y Nancy Ostrander (1979) “el lenguaje corporal y otras claves no verbales que un estudiante capta de su maestro, deben organizarse de modo que estimulen el aprendizaje en vez de obstaculizarlo” En ocasiones, nos preocupamos por transmitir a la orquesta informaciones innecesarias que al final, producen desconcentración entre los integrantes siendo el resultado poco productivo; por tal motivo, resulta más pedagógico y estratégico, recrear imágenes mentales que adiestren en el estudiante, la imaginación y capacidad de visualizar.

El oído: se hace énfasis en identificar las voces que aparecen en toda la orquesta y se emplea la siguiente fórmula: tocar un 40% y escuchar un 60 %.

Al respecto, cabe resaltar a José Antonio Abreu, a quien ya mencionámos como fundador del *Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela*, quien señala que las bases de este sistema se derivan de la consideración de que todos los recursos pedagógicos, metodológicos y musicales deben estar íntimamente relacionados con el aprendizaje de la lengua materna, por lo que la enseñanza musical y la interacción con los integrantes de orquesta se convierte en un

proceso de imitación y repetición similar al que los niños realizan, de manera involuntaria, para comunicarse, y que posteriormente se transformará en varios y complejos procesos de información intelectual. También indica cómo, posteriormente, se les guía hacia el desarrollo de la rítmica y de la polirritmia utilizando varias partes del cuerpo a través de juegos y canciones.

La memoria

Estrategia que ayuda al dominio de la partitura, comprensión de la misma y disfrute en el momento de ejecutarla.

En el momento en que se indique a la orquesta el aprendizaje de una obra completa de memoria, se genera un reto personal y la vez de competencia por aprenderla lo más pronto posible. Durante el ensayo, se desarrollarán aspectos como: la observación al director, la escucha grupal y la concentración. Este momento de la orquesta, resulta muy enriquecedor tanto para los integrantes como para el director quienes tienen la tarea de estudiar a fondo la partitura y de memorizar largos pasajes que en ocasiones resultan difíciles de aprender. Para esto, relato consejos que faciliten el aprendizaje y memorización de la música.

Basándonos de los 10 principales consejos para una memoria mejor, Mark Gluck, Eduardo Mercado Catherine Myers (2009), señala... has asociaciones. Asocia lo que tratas de aprender con otra información que ya conoces” al momento de trabajar una obra con la orquesta, aparecen: imágenes, lugares, sonidos, etc, que en el momento de asociarlos con lo que está sonando, el aprendizaje de la obra resulta agradable, creativo y fácil de aprender. Es el ejemplo de la obra “Sansón y Dalila” de la opera Bachanale de Camille Saint Saens, la cual, con una explicación recreada en la historia del antiguo testamento, permitirá en el estudiante la comprensión de la misma.

La observación de la práctica musical de otros, mediante el uso de los medios tecnológicos actuales

Justo (2011), señala que... “la integración de la tecnología en la educación se ha convertido en un factor fundamental, esencial para el desarrollo cognitivo y la formación de los alumnos”. Es una herramienta que se debe aprovechar al máximo para facilitar, al integrante de orquesta, la posibilidad de conocer diferentes sistemas orquestales juveniles del mundo, como fuente de motivación; esto exige al director explorar distintos medios en los que se puede acceder al conocimiento. En este mismo sentido, Marco Lucato (1997) nos afirma...“La práctica docente debe convertirse en un proceso de reflexión sobre las actuaciones y la posterior preparación de las mismas”; esto a su vez, a los directores de orquestas, nos obliga a tener una preparación de ensayo semana por semana y a estar actualizados en avances tecnológicos. La observación de la práctica musical realizada en otras agrupaciones del mundo permitirá al director ampliar la enseñanza de aspectos técnicos y expresivos, pero también de los contenidos relativos a la apreciación musical y a ciertos aspectos teóricos adicionales.

Enseñanza por observación e imitación de modelos

Partiendo de un enfoque mediacional entre el conductismo y el aprendizaje activo, Bandura consideraba que se puede aprender por observación o imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. Es fundamental que el profesor imite y de ejemplos concretos y repetitivos del comportamiento esperado teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos característicos de conducta.
- Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del observador.

- Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus consecuencias son positivas, reproduce la conducta.
- Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de actividad cognitiva.

En este sentido, en la Red de Escuelas de Música de Medellín, se da un aprendizaje por observación y en algunos casos por imitación en los procesos instrumentales, lo que permite una apropiación del conocimiento por descubrimiento individual y colectivo, en los ensayos parciales, en las clases individuales y en los ensayos colectivos.

El canto

Se plantea como otra herramienta aplicada en ensayos con orquestas juveniles; Marco Lucato nos explica que... “el canto diario es muy importante. El placer que se deriva del esfuerzo de conseguir una buena música colectiva proporciona personas disciplinadas y nobles de carácter; su valor en este aspecto es incalculable”; es una reflexión que, sin duda, facilita al ejecutante intérprete recrear el texto pre-musical presente en la partitura, con toda la riqueza de sus muchos elementos, por medio del canto; esto, en especial, ayuda a tener consciencia de la *afinación*, aspecto importantísimo en nuestras orquestas juveniles, que facilite la construcción de un sonido con calidad y propiedad, y que se proyecte adecuadamente; estrategia que, a su vez *Kodaly*, en su método de enseñanza, ha llevado a la práctica grupal, para la obtención de avances en aspectos rítmicos, melódicos y de fraseo, y de igual forma Mark Gluck, Eduardo Mercado Catherine Myers (2009) mencionan “ en lugar de que te limites a leer la información en silencio, léela en voz alta. Así la codificarás en forma auditiva y visual” Esto en relación con el aprendizaje musical, es la aplicación del solfeo en pasajes de las obras facilitando la comprensión de los intervalos y conducciones melódicas.

Nos complementa Edgar Willems en su libro *Valor humano de la educación musical*, “El pequeño, durante el periodo de su desarrollo afectivo, debería cantar; es uno de los medios más naturales de ayudar a formar su personalidad, es además, un elemento espontáneo”. Y es precisamente una de las estrategias que mayor resultado tiene en el momento de aplicar en cualquier nivel de agrupaciones sinfónicas, sin importar la edad, cabe resaltar, que si el trabajo se implementa en edades tempranas, el producto sonoro y musical, inclusive, interpretativo, será notoriamente exitoso.

El ministerio de Cultura, a través del plan de música para la convivencia plantea en sus Prácticas Colectivas de Coros, la convivencia pacífica mediante las prácticas musicales usando estas como medio para el crecimiento individual y colectivo. El plan desarrolla diversos procesos de formación musical tales como formación de bandas, coros, orquesta y otros. Los alcances de tales proyectos han potenciado el desarrollo habilidades y destrezas dirigidas a la música, tales como el desarrollo auditivo, la afinación y la motricidad en niños y jóvenes de diferentes edades.

El Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano la construcción del Plan Nacional de Música para la Convivencia a partir de la riqueza musical y de los procesos de apropiación social existentes, buscando fortalecer esta diversidad y garantizar a la población su derecho a conocer, practicar y disfrutar la creación musical.

Conclusión

Para todo lo mencionado anteriormente, es necesario definir y sistematizar aquellas herramientas facilitadoras en el proceso de aprendizaje de un integrante de orquesta. Esto a su vez, resulta interesante ya que muchas de nuestras experiencias las vivenciamos a diario con nuestras orquestas juveniles, pero pocas veces nos sentamos a escribirlas y a proyectarlas en el proceso formativo del integrante de orquesta.

Por tal motivo la capacidad de enseñar no se puede medir sólo de la experiencia sino de la transformación del conocimiento a través de la reflexión vivida día a día en el aula de clase, contribuyendo a diferentes metodologías que nos ayuden a ser claros frente al estudiante. Y es gracias a ello que el profesor empieza a tener un discurso propio y seguro y a la vez estrategias que ayudan a afrontar la docencia con confianza permitiendo disfrutar de su trabajo.

El ser músico no es sólo tocar un instrumento, sino transmitir lo que está en la partitura, y para ello debemos partir de una preparación integral como persona y como parte de una sociedad que nos permita ser pedagogos de la música, de esta forma seremos músicos activos en ejecutar un instrumento y en transmitir conocimiento.

Bibliografía

Páginas de la Red

Couve, Alicia C. de. Didáctica de la Música: Las enseñanzas musicales en perspectiva. En

Lic. en Historia, Prof. de Música, Prof. en Ciencias de la Educación y Especialista en Investigación Educativa. decouve@yahoo.com.ar

Dal Pino, Claudia. Lic. en Enseñanza de la Música, Prof. en Ciencias de la Educación y Especialista en Investigación Educativa. cdalpino@dd.com.ar

Zuleta, Alejandro. El método Kodály y su adaptación en Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, 2004

Fredy Sánchez, el sistema nacional para las orquestas juveniles e infantiles, la nueva educación musical en Venezuela, *Revista da ABEM*, Porto Alegre, V. 18, 63-69, out. 2007.

Jeremy Ramírez Bejarano, “Estrategias metodológicas implicadas en la conformación de una orquesta de guitarras con estudiantes del liceo regional de flores” San Joaquín de flores, Costa Rica.

Maira Montessori, la pedagogía de la responsabilidad y la autoformación, http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm

Marco Lucato, La metodología Kodály aplicada a la escuela primaria, revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado.

José Pereira Chaves, “Las estrategias metodológicas en el aprendizaje de la biología” Universidad Nacional de Costa Rica. Heredia, Costa Rica, 2015.

Sheila Ostrander, Lynn Schroeder y Nancy Ostrander, Súper aprendizaje, 1979

Lineamientos de la iniciación musical, coautores del plan de música para la convivencia, Claudia Mejía, Alejandro Mantilla, Efraín Franco, Carlos Rojas, María Olga Piñeros, María Cristian rivera, Dalia Conde, César Cano, Marina Camargo, Victoriano Valencia, María Cecilia Tamayo, 2015, 2016.

Prácticas colectivas, coautores, Claudia Mejía, Alejandro Mantilla, Efraín Franco, Carlos Rojas, 2014.

Ministerio de cultura. Plan Nacional de música para la convivencia: Parámetros de Contenidos y Alcances para las Prácticas Colectivas de Coros, Bandas y Orquestas. [en línea]. Colombia: Ministerio de cultura. 2003. 47 p.

[Consulta: nov de 2016] disponible en

[\[http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/200963164531758.pdf\]](http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/200963164531758.pdf)

Valor humano de la educación musical Edgar willems, ediciones paidós
Barcelona, Buenos Aires, p.138

BANDURA, Albert. Teoría del aprendizaje social. Madrid: Espasa Calpe. 1984.