

Memoria Colectiva de la Orquesta Típica y la Orquesta Sinfónica UPN,

Rastros de la Expedición UPN.

Gabriela Alejandra Tejada Lorenzo

Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Artes
Licenciatura en Música
Bogotá D.C.
2024

Memoria Colectiva de la Orquesta Típica y Orquesta Sinfónica UPN,

Rastros de la Expedición UPN.

Gabriela Alejandra Tejada Lorenzo

Código: 2020175042

Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en Música

Asesora:

Dra. Lila Adriana Castañeda Mosquera

Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Artes
Licenciatura en Música
Bogotá
2024

Tabla de contenido

1.	ASPECTOS PRELIMINARES.....	8
1.1.	Planteamiento del problema de investigación:	8
1.2.	Pregunta de investigación.....	9
1.3.	Objetivos	9
1.3.1.	Objetivo general:	9
1.3.2.	Objetivos específicos:	10
1.4.	Justificación.....	10
2.	MARCO REFERENCIAL	12
2.1.	Antecedentes investigativos:	12
2.2.	Movimiento Pedagógico Nacional	14
2.3.	Expedición Pedagógica Nacional.....	16
2.4.	Expedición UPN.....	19
2.5.	Concepto de Memoria colectiva.....	22
3.	METODOLOGÍA	25
3.1	Paradigma Cualitativo	25
3.1.	Enfoque: Reconstrucción colectiva de la historia	26
3.2.	Ruta Metodológica	28
3.2.1.	Etapa 1: Componente formativo, talleres de formación equipo expedición 2023-1. 28	
3.2.2.	Etapa 2: Recolección de la información.....	29
3.3.3	Etapa 3: Análisis de la información y elaboración del informe final de investigación.....	29

3.3.	Población y Muestra.....	30
3.4.	Estrategias de recolección de Datos	31
3.4.1	Encuentros.....	31
3.4.2.	Entrevistas de profundización con los directores	34
4.	ANALISIS Y DISCUSIÓN	36
4.1	Reconstrucción de la historia de la Orquesta Típica	36
4.1.1	La Trayectoria Académica del Maestro Oscar Santafé.....	37
4.1.2	Historia de la orquesta.....	39
4.1.3	Aspectos relevantes de la experiencia de la Orquesta típica	48
4.2.	Reconstrucción de la historia de la Orquesta Sinfónica	56
4.2.1	Trayectoria del Maestro Camilo Linares.....	56
4.2.2	Historia de la Orquesta Sinfónica.....	59
4.2.3	Aspectos relevantes de la experiencia de la Orquesta sinfónica	65
4.3	Aportes de los conjuntos a la formación del Licenciado en Música	72
4.3.1	Lo común.....	72
4.3.2	Aportes particulares de la Orquesta Típica	75
4.3.3.	Aportes particulares de la Orquesta Sinfónica	80
5.	CONCLUSIONES	83
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	85
7.	ANEXOS.....	87

TABLA DE IMAGENES

Imagen 1 Maestro Oscar Santafé.....	37
Imagen 2 Encuentro de estudiantinas. Tuluá, Valle 2004.....	41
Imagen 3 Orquesta Típica	42
Imagen 4 Orquesta Típica en Festiandina	43
Imagen 5 Orquesta Típica 2024	45
Imagen 6 X Semana de la cultura. Funza, Cundinamarca.....	46
Imagen 7 Maestro Camilo Linares	56
Imagen 8 Concierto Orquesta Sinfónica, Cartagena	59
Imagen 9 Orquesta Sinfónica, Auditorio León de Greiff.....	60
Imagen 10 La Orquesta Sinfónica en las Clínicas Instrumentales, Cartagena	61
Imagen 11 Concierto Orquesta Sinfónica, Cartagena	62
Imagen 12 Orquesta Sinfónica, Villeta, Cundinamarca 2023.....	65

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han sido parte fundamental y compañía en este proceso.

En primer lugar, agradezco a mi asesora, la maestra Lila Castañeda, por su guía, apoyo y valiosos consejos a lo largo de esta investigación.

A mis padres, que desde la distancia me hicieron sentir siempre en casa. Gracias por creer en mis sueños y brindarme el apoyo más sincero, por hacer todo lo posible para que nunca me faltara nada, aun cuando me hallaba lejos de su abrazo.

A mis hermanos, compañeros de vida, gracias por creer en esta locura y alentarme a seguir mis sueños. Por cada palabra de apoyo y por ser un refugio en los momentos difíciles.

A Pistacho, mi conejo y guardián de sonrisas, dueño de mi corazón. Con sus suaves caricias y travesuras, me recordaba que aún en los días más duros, la ternura y la alegría encuentran los momentos precisos.

A mis queridas amigas, Karrencita, Mapu, Mafe, Karen L, Laura, Soni y Majo, quienes fueron aliento y fuerza en cada momento en que quise rendirme. Su amistad fue esa brisa que me empujaba a seguir cuando las fuerzas flaqueaban, recordándome el valor de no caminar sola.

A mis profesores y compañeros, gracias por compartir sus conocimientos y saberes haciendo mi aprendizaje más enriquecedor. Sus comentarios y críticas constructivas han contribuido significativamente en mi proceso.

A mis compañeros expedicionarios, Paula, Dana, Helen y Jefferson, compañeros y aliados en la organización de los encuentros. Gracias por cada momento compartido, por su entrega en cada trabajo realizado en la expedición, y por ser parte de esta aventura llena de aprendizajes y desafíos.

Finalmente, a todos los músicos y directores que compartieron sus experiencias y conocimientos conmigo. Su generosidad al abrirme las puertas de su mundo ha sido invaluable para esta investigación.

Gracias a todos por acompañarme en este proceso.

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo documentar y analizar las prácticas pedagógicas al interior de los conjuntos Orquesta Típica y Orquesta Sinfónica de la Licenciatura en música de la Universidad Pedagógica de Colombia, reflexionando sobre cómo estas experiencias contribuyen a la formación integral de los músicos y al desarrollo de competencias tanto musicales, sociales y pedagógicas. A través del análisis de relatos, entrevistas y experiencias compartidas por estudiantes, docentes y egresados, se busca ofrecer una mirada profunda sobre el valor educativo de la práctica musical colectiva y su relevancia en el contexto universitario y profesional.

También, pretende resaltar la importancia de los conjuntos como espacios donde convergen la educación, la cultura y el arte, fomentando un aprendizaje que trasciende las aulas y transforma tanto a los individuos como a las comunidades a través de la música.

Palabras claves: Música, práctica musical colectiva, formación docente, conjuntos, Orquesta Típica, Orquesta Sinfónica

ABSTRACT

This research aims to document and analyse the pedagogical practises within the ensembles Orquesta Típica and Orquesta Sinfónica of the degree in music at the Pedagogical University of Colombia, reflecting on how these experiences contribute to the integral formation of musicians and to the development of musical, social and pedagogical skills. Through the analysis of stories, interviews and experiences shared by students, teachers and graduates, it seeks to offer a deep look at the educational value of collective musical practice and its relevance in the university and professional context.

It also aims to highlight the importance of the sets as spaces where education, culture and art converge, promoting learning that transcends classrooms and transforms both individuals and communities through music.

Keywords: Music, collective musical practice, music teacher training, ensembles, Typical Orchestra, Symphony Orchestra

1. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1. Planteamiento del problema de investigación:

La Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional es un programa que cuenta con una amplia trayectoria histórica y ha generado grandes aportes a la educación musical nacional. Al interior de la Licenciatura hay muy poca recopilación de información documental de aquellos saberes y experiencias que tienen espacio en este lugar, lo cual dificulta acercarse al reconocimiento de su historia.

A lo largo de los años, la Licenciatura se ha nutrido de diversas prácticas, saberes y perspectivas que han enriquecido su construcción y han conformado rasgos distintivos que le dan valor e identidad. Las múltiples influencias y aportes recibidos en el transcurso de los años han permeado la Licenciatura, dándole una riqueza y sello propios fruto de su continua formación y evolución. Así, las características actuales que la definen y que la hacen valiosa son el resultado de un proceso histórico de consolidación integrando conocimientos, enfoques y experiencias.

La Licenciatura se encuentra viviendo un cambio generacional en relación con el cuerpo de profesores, con este cambio se pone en riesgo una parte importante de su historia, es posible que se desdibuje la memoria y con ella, parte esencial de lo que ha construido su identidad, dado que la información que se tiene sobre la riqueza que hay al interior de la Licenciatura es principalmente testimonial y oral.

Bautista (2015) Menciona que “Los conjuntos musicales universitarios son grupos de estudiantes que llevan a cabo una participación coral y/o instrumental que buscan “desarrollar capacidades artístico-musicales con el fin de trabajar repertorios musicales dependiendo el énfasis de cada uno”(como se citó en Martínez, 2023, p. 10). En el interior de la Licenciatura hay prácticas cotidianas que denotan un trabajo musical, pedagógico, didáctico y epistemológico valioso que es importante reconocer, es relevante resaltar estas prácticas y espacios que contribuyen a los procesos de cada estudiante, que han generado contribuciones significativas para la Licenciatura.

Con el fin de documentar estas prácticas en el marco de la Expedición Pedagógica UPN, se considera importante observar no solamente los documentos existentes que, como se dijo, son escasos, sino rescatar aquellas anécdotas, recuerdos y momentos relevantes que se han dado paso a través de los años de existencia de cada conjunto en la Licenciatura. En ese sentido, aquellos

eventos que han ayudado a conformar la Licenciatura en Música tal y como se conoce, no pueden pasarse por alto, ya que estos tienen incidencia desde el pasado hasta el presente y el hecho de desconocerlas podría influir en el olvido de la tradición y lo recorrido en el programa, contemplando tanto sus fortalezas como sus falencias.

La Expedición UPN busca el reconocimiento de la riqueza pedagógica de la Universidad, en lo que se refiere a los saberes, prácticas pedagógicas e investigativas que se realizan aquí, este proyecto busca hacer visibles los propósitos de la formación, los saberes y enfoques que existen en la Universidad, los sujetos que la integran y la relación que se crea con las escuelas, comunidades territorios y sociedad en conjunto (UPN, 2023)

A través de esta expedición se abre una puerta para observarnos a nosotros mismos, se da paso a un espacio para reconocerse desde la mirada propia, para hacer introspección y observar aquellas prácticas diversas que están presentes dentro y fuera de las aulas. En el proceso se focalizaron diferentes prácticas según cada una de las unidades académicas, en el caso de la licenciatura en música se planteó hacer un acercamiento a las prácticas musicales y pedagógicas que se desarrollan en el espacio de los conjuntos.

Por estas razones se formula la siguiente

1.2. Pregunta de investigación

¿Cuáles son los aportes a la formación de los licenciados en música de los conjuntos Orquesta Típica, y Orquesta Sinfónica UPN a partir de la reconstrucción de la memoria colectiva de sus participantes, en el marco de la expedición UPN?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general:

Realizar una reconstrucción narrativa de la memoria de los conjuntos Orquesta Típica, y Orquesta Sinfónica, que permita reconocer sus aportes a la constitución de una memoria colectiva y las principales contribuciones de estas prácticas a la formación de los licenciados en música de la Licenciatura en Música, en el marco de la expedición UPN.

1.3.2. Objetivos específicos:

1. Reconocer la memoria de los conjuntos Orquesta Típica y Orquesta Sinfónica de la Licenciatura en Música; involucrando al colectivo de profesores, egresados y estudiantes.
2. Establecer los hitos clave en la trayectoria de cada conjunto y articularlos en una narrativa que permite reconstruir su memoria.
3. Analizar los aportes en la formación de licenciados en música derivados de la práctica en los conjuntos Orquesta Típica, y Orquesta Sinfónica UPN.

1.4. Justificación

Los espacios de ensamble instrumental que la Licenciatura ofrece son denominados conjuntos, aquí se presenta una oportunidad para el desarrollo musical de los estudiantes, y también son un punto fundamental de encuentro social y construcción colectiva del conocimiento. Estos entornos, además de servir como plataformas para la ejecución musical en grupo, se convierten en espacios que funcionan como laboratorios pedagógicos en donde se amplía el panorama musical introduciéndolos en géneros y estilos que a veces no se habían explorado previamente, lo cual enriquece el bagaje cultural y artístico de los profesores en formación, se aprende del actuar del maestro observando su método de enseñanza, se conocen herramientas que potencian las prácticas musicales en conjunto, y se gestan experiencias enriquecedoras que trascienden los límites del aula y contribuyen a la formación integral de los futuros licenciados en música. Es importante destacar que los conjuntos contribuyen al desarrollo individual de los estudiantes y también promueven la construcción de conocimiento de manera colectiva.

Los conjuntos musicales han sido un componente central en el desarrollo de la Licenciatura. En este contexto, esta investigación fue una oportunidad para rescatar y valorar los aportes de los conjuntos a la formación de licenciados en música. Para ello, se buscó a través de la reconstrucción de las prácticas musicales y pedagógicas gestadas en estos dos conjuntos, comprender en profundidad los propósitos formativos que han guiado su trabajo, los conocimientos que han generado y las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Asimismo, se visibiliza el papel desempeñado por los diferentes actores que han integrado estos conjuntos. Además de rescatar la

memoria colectiva de los Conjuntos, la investigación documenta la diversidad y las particularidades de sus respectivos procesos de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque permite apreciar de manera integral el legado de los Conjuntos en la historia de la Licenciatura en Música, destacando su contribución al enriquecimiento cultural y académico del programa.

Es valioso visibilizar el trabajo de los ensambles musicales que han permanecido en la trayectoria de la Licenciatura. Esta investigación busca dar cuenta de los frutos que han surgido con el paso de los años en materia de formación docente y musical a través de dos de estos conjuntos, que se distinguen por aspectos particulares: la Orquesta Típica por ser el primer conjunto conformado en la Licenciatura y la Orquesta Sinfónica por ser la agrupación con mayor número de integrantes del programa.

Al interior de la Licenciatura resulta importante la realización de un trabajo de memoria colectiva que dé cuenta de la trascendencia de los saberes y prácticas pedagógicas y musicales que han tenido cabida a través de sus más de cincuenta años de existencia, a la vez, visibilizar a los actores y procesos que han hecho parte de esta propuesta formativa, y el reconocimiento de estos elementos constituye un ejercicio necesario para trazar la memoria de la comunidad que integra y ha integrado la Licenciatura.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes investigativos:

El principal antecedente investigativo para esta investigación es la Expedición Pedagógica Nacional la cual se desarrolló en torno al Movimiento Pedagógico.

La Expedición Pedagógica Nacional constituye el antecedente principal para esta investigación, por esta razón se desarrolla un inciso específico en el marco referencial, este antecedente pedagógico tan significativo en la historia colombiana, enriquece la investigación actual sobre prácticas y se ubica como referente central para el proyecto de expedición UPN.

A continuación, se presentan algunos trabajos de grado que se toman en cuenta para el ejercicio investigativo por el interés por rescatar la memoria y reconocer las prácticas pedagógicas que se gestan al interior de la Licenciatura en Música:

Un primer trabajo asociado es *La guitarra en el Nogal: reconstrucción histórica y aportes del Festival de Guitarra El Nogal para la cátedra de guitarra UPN*. (López Sanabria, 2021) En este trabajo se realiza un ejercicio de memoria sobre la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional y su cátedra de guitarra. En particular, se tomó como eje el Festival de Guitarra organizado por la Licenciatura. A través de la investigación centrada en las experiencias vividas en torno a este evento musical, se reconstruyeron y analizaron procesos más amplios de la historia de la UPN y el conjunto de guitarra. El festival se convierte así en una ventana para acceder a las vivencias y concepciones que este grupo ha construido en relación con su pasado y su identidad. En este sentido, el festival no solo se concibe como un evento musical, sino como un espacio cargado de significado histórico y simbólico para la comunidad universitaria de la Licenciatura en Música.

Este trabajo representa un antecedente significativo ya que muestra cómo un evento como el Festival de Guitarra puede servir como catalizador para explorar la evolución de la enseñanza de la música y la construcción de identidad dentro de una institución educativa. Al analizar cómo el Festival de Guitarra ha influido en la forma en que los estudiantes y profesores de la Licenciatura en Música de la UPN perciben su pasado y su identidad, este trabajo proporciona un marco para comprender cómo las prácticas pedagógicas en los conjuntos musicales pueden influir en la

formación de la memoria colectiva y en la construcción de identidad dentro de una comunidad educativa.

En el trabajo de grado *Memoria histórica de la orquesta de guitarras el Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional*. (Martínez Benavides, 2023) se realizó una reconstrucción de la memoria de la Orquesta de Guitarras de la Universidad Pedagógica Nacional. El investigador lleva a cabo esta reconstrucción a través de entrevistas con tres de los maestros que han dirigido la orquesta, así como con un grupo de egresados y estudiantes que formaban parte del conjunto en el pasado. Esta metodología permite trazar la trayectoria de la Orquesta de Guitarras de la UPN, desde sus inicios hasta el presente, y comprender cómo ha influido en la formación musical y en la identidad de quienes han participado en ella.

Al estudiar la historia y el impacto de la Orquesta de Guitarras de la UPN, se pueden identificar no solo las técnicas musicales enseñadas y aprendidas, sino también los valores, las relaciones interpersonales y la identidad colectiva que se han desarrollado a lo largo del tiempo en este contexto educativo. Este proyecto representa un antecedente enriquecedor al explorar cómo la orquesta ha contribuido a la formación musical y personal de sus integrantes, ya que proporciona un análisis sobre la importancia de los conjuntos musicales en la educación y en la construcción de identidad.

Un tercer trabajo relevante es *Experiencias de aprendizaje musical en tiempos de cuarentena*. (Jara Hernández, 2023). Este estudio de caso abordó las experiencias de aprendizaje musical durante la cuarentena. A través de las vivencias relatadas por maestros y estudiantes de diferentes agrupaciones musicales, se evidencia la importancia de la recursividad y la innovación pedagógica para enfrentar los retos impuestos por la contingencia sanitaria. El estudio destaca la importancia de la interacción presencial y el aprendizaje colaborativo en la formación musical, lo cual podría contrastarse con las vivencias de los conjuntos musicales en contextos donde debieron reinventarse para continuar sus actividades de manera remota.

Las narrativas recopiladas ofrecen un testimonio valioso de la memoria colectiva de estas agrupaciones frente a una situación excepcional como la pandemia. Los conocimientos generados en torno a las vivencias de aprendizaje musical en cuarentena constituyen un insumo enriquecedor para esta investigación de memoria colectiva, al brindar un contexto específico que permite analizar

las experiencias, estrategias y desafíos afrontados por las agrupaciones musicales en ese momento histórico particular.

2.2. Movimiento Pedagógico Nacional

El movimiento pedagógico del siglo XX en Colombia fue una iniciativa educativa que surgió en la década de los años 80, liderada por maestros y académicos que buscaban transformar las prácticas educativas tradicionales. Esta propuesta transformadora surgió como una respuesta ante la necesidad apremiante de replantear la educación y adaptarla a las realidades cambiantes de la sociedad colombiana.

Este movimiento se gestó en un contexto de agitación social, política y económica en el país. La década de los 80 estuvo marcada por tensiones y cambios que permearon todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo el sector educativo.

En una época en la que la movilización social fue duramente golpeada por la llamada “guerra sucia” en Colombia, en la que las protestas de campesinos y obreros cedieron el lugar a los movimientos cívicos y a las reivindicaciones por el derecho a la vida, surgió un movimiento cultural y social que defendió no solamente derechos sindicales materiales, sino identitarios, compuesto por maestros e investigadores (Acevedo Tarazona, 2013)

Resulta significativo que fueran maestros e investigadores quienes encabezaran esta iniciativa. Como formadores de las nuevas generaciones y gestores del conocimiento, asumieron un rol protagónico en la defensa de derechos fundamentales y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Su lucha iba más allá, buscando reivindicar la identidad, la cultura y los valores de la sociedad colombiana.

Estas voces críticas también se cuestionaron un sistema educativo, que permaneció casi sin cambios durante mucho tiempo, implementando modelos pedagógicos basados en la memorización, la autoridad inquebrantable del docente y la transmisión pasiva de conocimientos descontextualizados.

Uno de los aportes centrales del movimiento pedagógico fue reivindicar la pedagogía como un saber genuino y complejo, que trasciende la mera técnica y aplicación de leyes y modelos curriculares rígidos. Este movimiento rescató la concepción de la pedagogía como un campo de

conocimiento que se nutre del encuentro entre diversas ciencias y artes, reconociendo la riqueza y complejidad inherentes al acto educativo.

El movimiento pedagógico rescató a la pedagogía como saber que se forma por el cruce de las ciencias y las artes, en oposición al modelo curricular y administrativista de la educación en el que predomina la técnica y la ley en lugar del reconocimiento de la complejidad que se da en el encuentro con el otro (Acevedo Tarazona, 2013, p. 74).

Esta reivindicación de la pedagogía como un saber complejo promovió una visión más humanista y contextualizada de la educación, reconociendo la riqueza y complejidad del encuentro pedagógico, y exaltando la pedagogía como un saber genuino que integra aportes de diversas disciplinas y expresiones artísticas, superando así el enfoque reduccionista y meramente técnico que había predominado hasta entonces.

Otra contribución clave del movimiento fue la incorporación de la investigación.

Destaca el papel que desempeñó la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) al incorporar en su plataforma reivindicativa de los derechos de los maestros, un componente de investigación y debate académico que se ocupará de la reflexión en torno al saber pedagógico (Acevedo Tarazona, 2013, p. 73)

Los maestros fueron incentivados a desarrollar procesos de investigación en sus propias prácticas pedagógicas, reflexionando sobre su quehacer diario, identificando problemáticas y generando conocimiento desde la experiencia. Esta mirada crítica y reflexiva sobre la labor docente permitió cuestionar y repensar los paradigmas educativos predominantes.

En el marco del movimiento pedagógico, surgió un fenómeno interesante, tal y como lo resalta Acevedo “el interés y práctica de algunos grupos de maestros que se reunieron y organizaron en pequeños grupos con el fin de reflexionar conjuntamente sobre sus prácticas en la escuela” (2013, p. 10). Estos grupos, integrados por educadores comprometidos con su labor, se convirtieron en espacios de diálogo y análisis crítico sobre el quehacer pedagógico. Lejos de permanecer aislados en sus respectivas aulas, estos maestros sintieron la necesidad de compartir experiencias, inquietudes y reflexiones con sus pares.

Lejos de ser solo una simple actividad, estas reuniones de maestros representaban un ejercicio genuino de construcción de conocimiento pedagógico desde la práctica misma. Los

docentes se convirtieron en investigadores de su propia labor, analizando críticamente sus experiencias, reflexionando sobre los aciertos y desaciertos, y planteando propuestas innovadoras para abordar los retos que enfrentaban en el aula.

El legado del movimiento pedagógico ha dejado una huella indeleble en la educación colombiana. Gracias a él, se abrieron espacios de debate y reflexión sobre el rol de la educación en la sociedad, se visibilizó la importancia del maestro como agente transformador y se sentaron las bases para la incorporación de enfoques constructivistas, críticos y participativos en algunas instituciones educativas.

Si bien es cierto que el movimiento pedagógico ha perdido fuerza con el paso del tiempo y sus iniciativas emblemáticas como las expediciones pedagógicas han dejado de realizarse, su espíritu sigue vigente en aquellos educadores comprometidos con una enseñanza reflexiva, liberadora y contextualizada. Su legado permanece como una fuente de inspiración y un recordatorio de la necesidad constante de innovar y transformar la educación para formar ciudadanos críticos, creativos y preparados para enfrentar los desafíos de un mundo en continuo cambio.

2.3. Expedición Pedagógica Nacional

En el amplio panorama de la educación colombiana, existen momentos que trascienden se convierten en verdaderos hitos, redefiniendo así el entendimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Uno de estos hitos fue la Expedición Pedagógica, un ambicioso proyecto que se constituyó como un viaje que buscaba adentrarse en las realidades sociales, culturales y educativas del país y marcó un cambio de paradigma en la concepción y práctica de la enseñanza.

La Expedición Pedagógica es una movilización social por la educación, es un viaje de los maestros y maestras por las escuelas de Colombia. Un viaje a ras de tierra, que busca reconocer la diversidad de las regiones culturales y pedagógicas de nuestro país. (Unda & Guardiola, 2010, p. 1).

Lejos de limitarse a las aulas y los libros de texto, la expedición invitó a los docentes a sumergirse en un recorrido para descubrir los saberes y manifestaciones culturales que conforman el rico tejido de las regiones del país. Este llamado a emprender un viaje representaba un desafío a

los paradigmas convencionales de la educación, cada región, cada pueblo, cada manifestación cultural se convertiría en una ventana hacia nuevas formas de comprender el mundo.

Cerca de tres mil maestros se han vinculado como expedicionarios, alentados por la fe del carbonero y acompañados por estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios, ONGs, universidades y autoridades educativas; han viajado por 18 departamentos del país, construyendo rutas especiales que los han conducido a 191 municipios, 20 localidades de Bogotá, 21 comunas en Cali, 6 zonas y 7 comunas en Medellín y la zona rural de Barranca” (Porras & Ayarza, 2003, p. 39).

Al sumergirse en las realidades y particularidades de cada uno de los territorios, tanto maestros como estudiantes se convirtieron en exploradores de su propio entorno, al salir de las aulas y adentrarse en los territorios se abrió paso a la posibilidad de verse como investigadores activos, construyendo sus propios aprendizajes a través de la observación, la exploración y el diálogo con los saberes locales, recordando así que el aprendizaje es un proceso orgánico que surge de la interacción dinámica con el entorno y la valoración de las distintas formas del saber.

Más que una simple iniciativa educativa, y más allá del viaje y las visitas a diferentes regiones, la expedición se trató de un auténtico movimiento social

El viaje es un aspecto constitutivo de la expedición, pero es mucho más que la realización de recorridos físicos, visitas y encuentros: es un viaje en el orden del pensamiento. Para ello crea unas condiciones que posibilitan el intercambio y una interacción compleja entre las producciones locales, regionales y su traducción en el ámbito más amplio de lo ‘nacional’ (Unda y Guardiola2010, p. 2).

Desde esta perspectiva, trascender la mera experiencia superficial de viajar significó el punto de inflexión para que allí se generaran procesos intelectuales y reflexivos de gran alcance, llevando así a que el viaje no se limitara a la observación pasiva, sino que generara un diálogo enriquecedor y una interacción entre los saberes y las producciones culturales de cada región.

Esta perspectiva desafía la noción tradicional de la educación como una simple transmisión unidireccional de conocimientos, y nos presenta un modelo más dinámico y participativo. Al crear "condiciones que posibilitan el intercambio" (Unda & Guardiola, 2010, p. 2), la Expedición Pedagógica se convirtió en un espacio de encuentro y construcción del saber, donde los docentes y

las comunidades locales se involucran en un proceso de comprensión y resignificación mutua dando paso a una narrativa más amplia sobre la identidad y la diversidad nacional.

La noción tradicional de la escuela como un espacio físico delimitado y separado del entorno fue una idea que tuvo una redefinición, Según Unda et al. (2009) “Se desdibujan las llamadas ‘fronteras’ de la escuela, encontramos un entramado de actores y escenarios que, en ocasiones, no permite diferenciar cuál es su ‘adentro’ y dónde comienza el ‘afuera” (p. 2). Al trascender las fronteras físicas se entendió que la escuela está intrínsecamente relacionada y sumergida en las realidades locales, llevando al reconocimiento de que la educación no es una tarea exclusiva de docentes y de las instituciones educativas, sino que involucra a todos los actores de la comunidad, fomentando un enfoque educativo más integrado y llevando así a comprender de manera más profunda la complejidad de su entorno. Estas implicaciones establecieron las bases para una educación más contextualizada, participativa y enriquecida por la diversidad de perspectivas.

La expedición pedagógica buscaba la respuesta a interrogantes como los siguientes:

¿En qué consisten nuestras prácticas pedagógicas? ¿En qué condiciones se realizan?
¿De qué maneras hacemos escuela? ¿Cuáles son nuestras maneras de ser maestros? ¿Qué saberes circulan en nuestras escuelas? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Estamos haciendo investigación pedagógica? ¿Cómo se relacionan las investigaciones con nuestras prácticas? ¿Cómo estamos conformando comunidades de saber? (Unda et al, 2009, p. 2)

Estas preguntas orientaron la labor de los participantes, demostrando una voluntad de examinar de manera crítica sus propios métodos y enfoques, apuntando a una reflexión más profunda sobre el contexto y las circunstancias en la que se desarrolla su labor, buscando comprender de manera más integral los conocimientos y las prácticas que se transmiten en las instituciones educativas, develando así un deseo de vincular la práctica educativa con la investigación y la producción de nuevo conocimiento, todo esto a través de una visión colaborativa y colectiva, donde el conocimiento se construye de manera conjunta.

Uno de los logros más significativos de la Expedición Pedagógica fue su impacto en la formación docente y en la promoción de nuevas metodologías educativas, (Unda et al, 2009)

Esta es en sí misma otra forma de ser maestros, maestros que se ven a sí mismos como portadores de unos saberes y unas experiencias que no se encuentran en otros lugares y que saben que no pueden seguir esperando que vengan desde afuera respuestas a sus múltiples preguntas y a los desafíos que les plantean sus prácticas. (Unda et al, 2009, p. 5)

A través de sus experiencias y observaciones en el terreno, los participantes de la expedición desarrollaron una conciencia más profunda de las necesidades y realidades de las comunidades, lo que influyó en la creación de programas docentes más contextualizados y relevantes.

La Expedición Pedagógica en Colombia fue mucho más que un simple viaje de exploración. Fue un proyecto visionario que buscó democratizar el acceso a la educación y transformar las prácticas pedagógicas en el país. Aunque tuvo sus desafíos y limitaciones, su legado perdura en la memoria colectiva como un ejemplo de compromiso, innovación y dedicación en el campo de la educación.

2.4. Expedición UPN

La Expedición UPN es un proyecto que surge guiado por la necesidad de reconocer y valorar los saberes y experiencias que permean y dan sentido, esencia, significado, sello a lo que es la Universidad Pedagógica Nacional en su amplia oferta de licenciaturas y el gran panorama de su diversidad.

La Expedición UPN es una propuesta de movilización, un viaje de maestras y maestros, estudiantes y egresados por los programas de la universidad. Su propósito es reconocer y resaltar las distintas prácticas de formación que se adelantan en las cinco facultades. (Expedición UPN, 2023, p. 3)

De esta forma se busca romper con la separación tan marcada que se hace evidente entre las licenciaturas e incluso entre las demás facultades.

Esta iniciativa busca movilizar y poner en movimiento a diferentes actores de la comunidad universitaria. Se trata de un recorrido, un desplazamiento físico y académico a través de los distintos programas de la Universidad, con el fin de identificar, visibilizar y resaltar las diversas prácticas formativas que se llevan a cabo poniendo en valor la riqueza y diversidad de enfoques, metodologías y experiencias educativas que tienen lugar en los diferentes programas académicos.

En un mundo cada vez más diverso y complejo se realiza la invitación de estar dispuestos a mirarse a sí mismos desde la diversidad que los constituye.

...ensimismados en nuestras propias verdades y en medio de infinidad de demandas externas, hemos dejado de vernos, para valorar lo que hacemos, para dejarnos sorprender por aquellas propuestas que son distintas a las nuestras, para producir una mirada sobre nosotros mismos, desde la diversidad que nos constituye (UPN, 2023, p. 1)

Esta es una realidad que se presenta con frecuencia, al estar tan inmersos en las propias 'verdades' y demandas externas se va perdiendo la capacidad de observarse a sí mismo con una mirada crítica y abierta. Como resultado el maestro se aferra tanto a las creencias y puntos de vista hasta tal punto que se termina cegando ante otras perspectivas y propuestas que podrían ser enriquecedoras.

La Expedición UPN no parte de cero, sino que se construye sobre lo que han ido aportando las experiencias previas que han resultado significativas, “esta propuesta se inspira y se nutre de los acumulados del movimiento pedagógico, de las redes y de la Expedición Pedagógica Nacional” (UPN, 2023, p. 1) Retoma el espíritu transformador del movimiento pedagógico, se alimenta de los saberes en red que circulan entre colectivos de educadores comprometidos y busca replicar, en cierta medida, esa metodología expedicionaria de indagación situada y encuentro con las pedagogías locales que impulsó la Expedición Pedagógica Nacional en su momento.

Para poder ejecutar cada uno de los viajes organizados como parte de la investigación, el equipo expedicionario recibió previamente una serie de talleres de preparación. Estos talleres formativos cumplieron un rol importante al brindar a los participantes la orientación necesaria para realizar un trabajo de campo efectivo y alineado con los objetivos centrales del proyecto.

La premisa era que, aunque las miradas individuales de los expedicionarios eran diversas por sus diferentes trayectorias y formaciones, había que establecer ciertos parámetros y criterios comunes que sirvieran como puntos de referencia compartidos. De esta manera, la búsqueda de información y el registro de las distintas realidades que se explorarían tendría un sentido coherente y una mirada orientada desde la esencia misma del proyecto de investigación.

Más que simplemente hacer una entrega de instrumentos y protocolos estandarizados, los talleres apuntaban a cultivar en los participantes una forma particular de observar y aproximarse a

los fenómenos estudiados. Se buscaba desarrollar en ellos una mirada atenta, capaz de captar los matices y sutilezas relevantes para los objetivos planteados, sin perder de vista los fundamentos teóricos y metodológicos que guiaban la investigación.

Así, al emprender los viajes expedicionarios, el equipo tenía una formación previa que permitió alinearse conceptual y procedimentalmente. Si bien mantenían sus perspectivas personales enriquecedoras, compartían referentes comunes que facilitaban una indagación articulada con la esencia del proyecto general en el que se insertaba su labor de campo.

En síntesis, la Expedición UPN se vislumbró como un ambicioso ejercicio de movilización e integración al interior de la comunidad universitaria. Su esencia radica en promover un reconocimiento genuino y una visibilización de la diversidad de enfoques, metodologías y experiencias formativas que tienen lugar en las distintas facultades que conforman esta casa de maestros. Se concibe como un viaje vivencial de inmersión en las realidades pedagógicas que se gestan al interior de los múltiples programas académicos.

Un viaje que convoca a la participación y el diálogo de los diversos estamentos que tejen el entramado humano de la institución: maestros y maestras con sus saberes acumulados, estudiantes con sus miradas frescas y anhelos de transformación, y egresados que aportan la perspectiva de quienes han transitado ya los caminos de la formación profesional. Es un llamado a toda la comunidad a reconocerse, a intercambiar experiencias y aprendizajes, y a nutrir de manera colectiva una pedagogía viva, diversa e inclusiva, fiel al espíritu crítico y renovador que debe animar a toda institución educativa comprometida con su tiempo y su contexto.

2.5. Concepto de Memoria colectiva

En el gran telar de las experiencias humanas la memoria colectiva funciona de hilo conductor que va entrelazando todo un entramado de recuerdos, vivencias y narrativas de una comunidad o grupo. No se trata de solo las memorias particulares de cada persona, sino que trasciende a algo más grande, más allá de la dimensión individual de la memoria, y se convierte en un espacio donde confluyen historias, experiencias y las cosmovisiones que denotan una identidad colectiva y dan forma a las raíces que definen a un colectivo.

La memoria colectiva es un concepto acuñado por el sociólogo francés Maurice Halbwachs en la primera mitad del siglo XX, esta se refiere a los recuerdos, representaciones y construcciones simbólicas que un grupo social o comunidad comparte sobre su pasado.

Los recuerdos que se suponen que son individuales en tanto provienen de lo colectivo, son entonces el resultado de un entramado complejo de evocaciones, acuerdos, alusiones, narraciones... creados en la vida cotidiana de un grupo social específico del cual emergen, y que solo allí se vuelven relevantes para alguien, pues si se extraen de su contexto carecerían de todo sentido. (Ramos, 2013, p. 38)

No es simplemente la suma de memorias individuales, sino una narrativa coherente y significativa que se construye a través de la interacción social y la transmisión de generación en generación.

Estos recuerdos colectivos unen a los miembros de un grupo, dando forma a su identidad compartida y su comprensión del pasado. Estas memorias se transmiten a través de relatos orales, los valores compartidos y diversos medios de comunicación. Estas narrativas compartidas actúan como un hilo conductor convirtiéndose en un legado vivo que otorga un sentido de pertenencia y continuidad a un grupo o comunidad.

Ramos (2013) plantea interrogantes profundos y esenciales sobre la relación entre la memoria individual y la memoria colectiva, y cómo ambas se entrelazan e influyen mutuamente.

¿Qué relación existe entre nuestra memoria personal y lo que nos rodea? ¿Cómo confluyen los espacios que habitamos o los objetos que nos hacen recordar?, o mejor, ¿Qué relación existe entre nuestros recuerdos individuales y los recuerdos de los "otros"?, ¿Cómo es que recordamos desde esos dispositivos externos y que compartimos al lado de esos

"otros"? En últimas ¿Cómo es posible entender nuestro transcurso en el tiempo y en el espacio, si no es por el encuentro y el diálogo que establecemos en y con lo colectivo? (Ramos, 2013, p. 37).

La memoria individual se refiere a los recuerdos y experiencias vividas por una persona, pero esa memoria personal no existe en un vacío, sino que está fuertemente ligada a los contextos y las influencias colectivas que la rodean. Los recuerdos individuales se nutren y se construyen en diálogo constante con los recuerdos y las narrativas de los 'otros' de aquellos con quienes se comparten espacios y experiencias. Los espacios que se habitan, los objetos que les rodean, todo esto está cargado de significados y evocaciones que pueden desencadenar memorias propias y experiencias individuales. Pero al mismo tiempo, esos mismos lugares y objetos también portan las huellas y los recuerdos de otros, formando parte de una memoria más amplia y compartida.

Además, la memoria colectiva no es un registro objetivo e inalterable del pasado. Es una construcción social que se moldea y reinterpreta constantemente a través del diálogo y vivencias entre los miembros de un grupo. Por lo tanto, no debe confundirse con una narrativa histórica oficial o una versión única de los acontecimientos.

La principal diferencia entre memoria e historia radica en que la primera es múltiple, irregular, cambiante, vivida, es subjetiva y particular a cada grupo humano, continua y sin límites de separación; por el contrario, la historia generaliza, totaliza, muestra una versión única, crea líneas divisorias entre cada época, es objetiva y carente de sentido, por esta razón es externa todo grupo humano (Ramos, 2013, p. 39)

La memoria colectiva es orgánica, maleable y profundamente arraigada en las vivencias compartidas de un grupo, mientras que la historia busca una narrativa más rígida, objetiva y generalizada de los acontecimientos, separada de las experiencias particulares de los grupos y comunidades. La memoria es una construcción interna y viva, mientras que la historia es una mirada externa y estructurada del pasado.

Una característica de la memoria colectiva es su naturaleza narrativa.

El carácter narrativo de la memoria colectiva es indudable y pese a que el tiempo y el espacio se muestran como aspectos centrales, son el lenguaje, el discurso y los relatos

los que aparecen como vía para que los significados tomen forma en lo social. (Ramos, 2013, p. 40)

No son solo hechos o sucesos aislados, sino las propias narraciones, que se transmiten y recrean constantemente dentro de cada comunidad o grupo social. Esta dimensión narrativa de la memoria colectiva de no tratar la memoria como un mero repositorio estático de datos, sino de un proceso vivo, dinámico, donde la comunicación, el diálogo y la interpretación juegan un papel central para preservar, recrear y transmitir esos significados compartidos que crean identidad.

Prestar atención a esas narraciones resulta importante, porque en ellas residen claves esenciales para comprender las cosmovisiones y las identidades que habitan desde la diversidad de un grupo. Además, son esos mismos hilos narrativos los que nos permitirán seguir tejiendo nuevos conocimientos y significados colectivos que nutran, pero también renueven esa memoria compartida.

La memoria colectiva es un concepto clave que nos permite entender cómo los grupos sociales construyen y mantienen su identidad a través de recuerdos compartidos, tradiciones y narrativas que se transmiten de generación en generación. Incorporar la memoria colectiva en los procesos de esta investigación enriqueció la comprensión de la diversidad que ha permeado a cada conjunto, sus múltiples perspectivas y experiencias. Esto ofrece una mirada más inclusiva y amplia sobre su pasado y su presente, apreciando cómo se ha ido configurando su sentido de pertenencia y continuidad a lo largo del tiempo. Así, la memoria colectiva proporciona una valiosa lente para explorar la riqueza, los desafíos y los logros que han moldeado su identidad.

3. METODOLOGÍA

3.1 Paradigma Cualitativo

La investigación cualitativa es una herramienta valiosa que permite el análisis y comprensión de la memoria colectiva, ofreciendo una mirada profunda y flexible para adentrarse en las complejidades del pasado compartido. Esta aproximación permite explorar las percepciones, conceptualizaciones y vivencias de una comunidad en relación con sus experiencias en donde los relatos emergen como hilos que tejen la trama de la memoria (Bonilla - Castro & Shek, 2005).

Uno de los aspectos más destacados de la investigación cualitativa es su capacidad para reconocer la naturaleza dinámica y socialmente construida de la memoria. Esta perspectiva desafía la noción de que la memoria es estática, revelando en su lugar un proceso continuo que se moldea y redefine a lo largo del tiempo. En este sentido, la memoria no solo es un reflejo del pasado, sino también una construcción en constante evolución, influenciada por las necesidades, circunstancias y narrativas predominantes en el presente.

La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la perspectiva que tiene el sujeto de su propio contexto (Bonilla – Castro & Shek, 2005, p. 84).

En ese sentido, mediante el enfoque cualitativo también se puede entender cómo los relatos que aportan al tejido de la memoria surgen del sentido particular que le otorga cada individuo a sus propias vivencias y experiencias a partir de la reflexión del pasado, lo cual implica trascender de la observación objetiva para sumergirse en las experiencias subjetivas de individuos y comunidades.

Con el enfoque cualitativo aplicado a este proyecto se busca reconocer cómo la licenciatura se ha ido constituyendo a través de las experiencias y saberes de las personas que la conforman y la han conformado, comprendiendo así el contexto y las diferentes perspectivas por los que se ha visto atravesada con el paso de los años. Mediante el rescate de esas múltiples voces y memorias, se aspira a reconstruir el tejido de significados, vivencias y saberes que le han otorgado sentido de pertenencia y trayectoria propia a la Licenciatura.

En síntesis, la investigación cualitativa proporciona una vía para explorar y comprender la memoria colectiva, permitiendo una aproximación profunda y reflexiva de cómo se configura y se transmite. Específicamente en la Licenciatura, este enfoque invita a pensar y establecer un constante diálogo entre lo que fue, lo que es y lo que aspira ser. Este diálogo está más allá del análisis retrospectivo, proyectándose hacia una comprensión más holística, llevando a contemplar cómo se entrelazan los hilos que han construido unos significados gracias a las experiencias. En este sentido, la investigación cualitativa no solo ofrece un marco metodológico, sino que también despierta una conciencia crítica y una mirada prospectiva sobre la Licenciatura.

3.1. Enfoque: Reconstrucción colectiva de la historia

En el marco de esta investigación, que busca reconocer las prácticas pedagógicas gestadas al interior de los conjuntos musicales universitarios, la reconstrucción colectiva de la historia emerge como un enfoque metodológico particularmente apropiado y enriquecedor.

Una característica destacable de esta metodología es su naturaleza participativa y su capacidad para recuperar y construir la memoria colectiva de grupos y comunidades específicas, así como afirma Torres “es una práctica participativa, dado que involucra a las propias personas y organizaciones comunitarias en la construcción de conocimiento histórico” (2016, p. 17). Al involucrar a las ‘propias personas y organizaciones comunitarias’, Torres expone una cara distinta a la noción tradicional de la historia como un dominio exclusivo de académicos o expertos. En su lugar, propone un enfoque que reconoce a los miembros de la comunidad como agentes activos en la creación de conocimiento histórico. Es así como al basarse en la memoria y los testimonios de los participantes, permite acceder a este conocimiento, otorgando el reconocimiento y la visibilidad que merece.

Una de las fortalezas más significativas de la reconstrucción colectiva de la historia en este contexto es su capacidad para recuperar prácticas que, a menudo, no quedan documentadas en los registros formales. En el ámbito de los conjuntos musicales universitarios, muchas de las prácticas pedagógicas se desarrollan de manera oral, transmitidas de generación en generación a través de la práctica misma.

La elección del enfoque de reconstrucción colectiva de la historia para este estudio no es casual, sino que responde a la naturaleza misma de los conjuntos musicales universitarios como

espacios de creación y aprendizaje colectivo. Estos conjuntos representan espacios donde el conocimiento se construye de manera conjunta, a través de la interacción constante entre directores y músicos en formación. Con su énfasis en la valoración de la experiencia colectiva, proporciona las herramientas metodológicas necesarias para capturar la riqueza de estas experiencias compartidas.

Un aspecto fundamental es la importancia de valorar la perspectiva de los propios participantes. “Estas investigaciones parten de los saberes, lenguajes y formas de comprensión propias de los actores sociales participantes” (Torres, 2016, p. 17). Esto incluye no solo el conocimiento formal, sino también el saber popular, las tradiciones orales y las experiencias vividas que a menudo son pasadas por alto en investigaciones más tradicionales. Al involucrar activamente a los participantes en la reflexión sobre sus prácticas, este enfoque no solo genera conocimiento, sino que también puede favorecer procesos de autoevaluación. Este aspecto reflexivo, puede contribuir significativamente al desarrollo y evolución de las prácticas pedagógicas en estos espacios.

La reconstrucción colectiva de la historia se distingue por su capacidad para capturar la complejidad y diversidad de las experiencias. En este sentido, Torres ofrece una perspectiva sobre algunos aspectos de esta metodología cuando afirma: “Es una práctica dialógica. Reconoce la pluralidad de dimensiones que configuran los procesos históricos, así como las diferentes visiones y sentidos de los actores que los protagonizan” (2016, p. 17). Esta concepción destaca el carácter interactivo de este enfoque, sugiriendo que el conocimiento histórico se construye a través de un intercambio continuo de ideas y experiencias entre los participantes. Esta visión permite una exploración que abarca aspectos sociales, culturales y emocionales que podrían ser pasados por alto en enfoques más rígidos o restrictivos.

Más allá de la mera recopilación de hechos, se enfoca en entender el entramado de significados que allí subyacen. Este aspecto es crucial para comprender la dimensión pedagógica de las prácticas musicales, ya que permite explorar no sólo qué se hace, sino también cómo y por qué se hace. Al involucrar a los participantes en un proceso de reflexión sobre sus propias experiencias, facilita una comprensión más profunda de las intenciones, valores y filosofías que se sitúan las prácticas pedagógicas que se dan en estos conjuntos.

En síntesis, la aplicación de la reconstrucción colectiva de la historia en esta investigación busca documentar, comprender y valorar las prácticas pedagógicas que han surgido y evolucionado en estos espacios de formación musical. Este enfoque metodológico, con su énfasis en la participación, el diálogo y la reflexión colectiva, se alinea perfectamente con la naturaleza colaborativa y formativa de los conjuntos musicales. Se convierte en más que una simple herramienta de investigación; nutriendo el proceso de construcción colectiva de conocimiento que puede tener un impacto en la forma en que se conciben y se llevan a cabo las prácticas pedagógicas al interior de los conjuntos.

3.2. Ruta Metodológica

A continuación, se detalla el recorrido general de la expedición pedagógica y los encuentros expedicionarios específicos que nutrieron esta investigación.

3.2.1. Etapa 1: Componente formativo, talleres de formación equipo expedición 2023-1.

El proceso de conformación y preparación del equipo expedicionario se llevó a cabo por el comité coordinador de la expedición, el cual, consciente de la importancia de la diversidad en el proyecto, inició la búsqueda dentro de la Universidad Pedagógica. Su objetivo fue crear un equipo multidisciplinario que reflejara la esencia misma del proyecto.

Se seleccionaron profesores y estudiantes provenientes de cada una de las licenciaturas ofertadas por la institución, el IPN, Postgrados y Doctorado. Esta selección no solo garantizaba una amplia gama de conocimientos y perspectivas, sino que también fomentó la colaboración interdisciplinaria, elemento crucial para el éxito de la expedición.

Una vez consolidados los equipos, se inició una fase crucial: la formación de los viajeros. Esta etapa se caracterizó por una serie de talleres intensivos y especializados en metodología de investigación. Estos no eran simples sesiones informativas, sino laboratorios de aprendizaje donde cada expedicionario se sumergía en las complejidades de la investigación de campo. Los talleres abarcaron una variedad de temas, desde técnicas de recolección de datos hasta análisis cualitativo. Se hizo especial énfasis en la ética de la investigación y en la importancia de mantener un enfoque respetuoso y sensible durante el trabajo de campo.

El objetivo principal de esta fase formativa era doble: por un lado, asegurar que cada miembro del equipo comprendiera a cabalidad la profundidad y el alcance de la investigación que estaban a punto de emprender; por otro, dotarlos de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirían durante la expedición.

3.2.2. Etapa 2: Recolección de la información

Dentro de la expedición UPN se acordó realizar en el segundo semestre de 2023 un primer reconocimiento al interior de cada uno de los programas, en el caso de la Licenciatura en Música se organizaron dos líneas temáticas, la primera alrededor del reconocimiento a los profesores que fundaron e hicieron crecer el programa desde 1974 y la segunda alrededor de estos dos conjuntos cuya elección de trabajar no fue arbitraria. La orquesta típica, por un lado, representa la tradición musical colombiana, con sus instrumentos y repertorios característicos que reflejan la identidad cultural del país. Por otro lado, la orquesta sinfónica encarna la tradición musical occidental, con su amplia gama de instrumentos y un repertorio que abarca siglos de historia musical. Esta dualidad nos permitió explorar diferentes facetas de la práctica musical en el contexto universitario y entender cómo se entrelazan las tradiciones locales con las globales en la formación de los músicos.

Los encuentros con la Orquesta Típica y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional constituyeron una etapa crucial en la ruta metodológica. Estos diálogos permitieron comprender mejor cómo los conjuntos funcionan como espacios de formación integral, donde convergen aspectos técnicos, artísticos, sociales y personales. La información y las perspectivas obtenidas en esta etapa serán fundamentales para las fases siguientes de este proyecto, proporcionando una base sólida para el análisis.

3.3.3 Etapa 3: Análisis de la información y elaboración del informe final de investigación

En la última etapa de esta ruta metodológica se llevó a cabo la reconstrucción colectiva de la historia y un análisis detallado de las dos orquestas estudiadas. A partir de los relatos recolectados en los encuentros con estudiantes, directores y egresados y las entrevistas a cada uno de los directores de las agrupaciones, se procedió a identificar los aportes y aspectos más relevantes que caracterizan a cada conjunto. Esta etapa buscó comprender cómo las prácticas musicales y pedagógicas desarrolladas en la Orquesta Típica y la Orquesta Sinfónica enriquecen

la formación del Licenciado en Música, fomentando competencias tanto musicales como pedagógicas.

La reconstrucción histórica se estructura en torno a los hitos más significativos de cada conjunto, revelando cómo estos momentos han influido en su evolución y en el desarrollo de sus integrantes. El análisis se realiza desde el entramado de narrativas, integrando las diversas experiencias y perspectivas que emergen de las entrevistas y encuentros. De esta forma, la historia de cada orquesta no se presenta como una línea cronológica rígida, sino como un relato vivo y dinámico, compuesto por múltiples voces que resaltan la complejidad y riqueza de los procesos pedagógicos y musicales que han consolidado estos proyectos a lo largo del tiempo.

A partir de las transcripciones de los encuentros y entrevistas se realizó un análisis de contenido a través de dos matrices, una de análisis de los textos completos (ver anexo 1) donde a través de colores se distinguieron algunas categorías para la comprensión de las experiencias y una segunda matriz (ver Anexo 2) que agrupó todas las unidades de sentido identificadas como pertenecientes a una de las categorías, a partir de las cuales se realizó una reconstrucción del relato de la memoria de cada conjunto y se encontraron los elementos que aportan a la formación de licenciados en música.

3.3. Población y Muestra

La población de este estudio comprende a todos los miembros activos y algunos egresados de los conjuntos Orquesta Típica y Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta población se caracteriza por su diversidad y riqueza en términos de roles, experiencias y perspectivas, incluyendo:

- Estudiantes inscritos: Aquellos que participan en los conjuntos como parte formal de su programa académico, representando diversas especialidades instrumentales y niveles de formación.
- Estudiantes asistentes: Alumnos que, sin estar formalmente inscritos, participan regularmente en los ensayos y presentaciones de los conjuntos, aportando una perspectiva única sobre la motivación y el aprendizaje voluntario.

- Directores: Profesionales encargados de la dirección musical, artística y pedagógica de los conjuntos, quienes juegan un papel crucial en la definición y aplicación de las prácticas pedagógicas.
- Egresados: Exalumnos que participaron activamente en los conjuntos en su formación universitaria, proporcionando una visión longitudinal de la evolución de las prácticas pedagógicas y su impacto a largo plazo.

Esta población diversa ofrece un panorama completo de las dinámicas educativas y musicales que se desarrollan en estos espacios universitarios.

Se consideró necesario implicar a estos participantes para capturar una amplia gama de experiencias y perspectivas sobre las prácticas pedagógicas en estos conjuntos musicales universitarios. Se ha buscado una representación equilibrada de ambas orquestas, así como de los diferentes roles dentro de cada una.

3.4. Estrategias de recolección de Datos

3.4.1 Encuentros

Como componente central de esta investigación, se llevó a cabo un encuentro con la Orquesta Típica y otro con la Orquesta Sinfónica. Estos espacios de diálogo fueron diseñados para facilitar una conversación abierta y reflexiva entre los diversos participantes de cada conjunto.

Antes de los encuentros, se realizó una cuidadosa planificación que incluyó la concertación de temas a tratar, preguntas orientadoras y momentos específicos en el encuentro. Esta preparación fue importante para asegurar que las conversaciones fueran productivas y abordaran los aspectos más relevantes de la experiencia formativa musical y pedagógica de los participantes. Los encuentros se llevaron a cabo en espacios cómodos y familiares para los músicos, en los salones de ensayo habituales de cada orquesta, lo que contribuyó a que los participantes se sintieran relajados y dispuestos a compartir abiertamente. El encuentro con la orquesta sinfónica se realizó el 8 de septiembre y con la orquesta típica el 2 de octubre del año 2023.

Los encuentros se estructuraron en tres partes principales:

- Introducción y contextualización del proyecto
- Diálogo abierto guiado por preguntas clave

- Reflexión final y conclusiones

Durante estos encuentros, se exploraron diversos temas que permitieron obtener una comprensión profunda de la experiencia de los músicos en estos conjuntos. Algunos de los temas principales incluyeron:

- Trayectorias personales de los directores: Se invitó a los directores a compartir sus historias personales en relación con la música, hasta su incorporación como directores en cada una de las orquestas correspondientes.
- Identidad musical: Se discutió cómo la participación en la orquesta ha influido en la formación de su identidad como músicos y como individuos.
- Desafíos y aprendizajes: Los participantes compartieron los retos que han enfrentado en su desarrollo musical y las lecciones más valiosas que han obtenido de su experiencia en la orquesta.
- Eventos y momentos memorables: Se relataron experiencias significativas durante su paso por la orquesta, incluyendo conciertos emblemáticos, giras, participaciones en festivales y logros colectivos. Estos relatos proporcionaron una visión valiosa sobre cómo los eventos importantes han contribuido a forjar la identidad del grupo y a motivar el desarrollo individual de cada músico.
- Impacto: Se reflexionó sobre el papel que juegan estas orquestas en la vida cultural de la Universidad Pedagógica Nacional y su proyección hacia la comunidad en general.

Para cada encuentro, se convocó a los participantes de estos conjuntos, incluyendo estudiantes inscritos, estudiantes asistentes, directores y egresados. La diversidad de los participantes fue crucial para capturar la multiplicidad de perspectivas y experiencias dentro de cada conjunto.

Al inicio de cada sesión, se compartió con el grupo el contexto del porqué se estaba dando paso a ese encuentro, hablando un poco sobre la Expedición UPN, y de cómo este encuentro haría parte de una investigación de trabajo de grado. Se plantearon algunas preguntas cuidadosamente formuladas para estimular la reflexión y el diálogo. Estas preguntas abordaron temas como las experiencias de aprendizaje en el conjunto, las metodologías de enseñanza

observadas, los desafíos enfrentados, y los momentos significativos vividos en estos espacios musicales y eventos memorables.

Cada encuentro fue una conversación fluida y dinámica. Los participantes, sintiéndose en un ambiente de confianza, comenzaron a compartir sus experiencias personales, percepciones sobre las prácticas pedagógicas, y anécdotas vividas en el espacio de conjunto.

La multiplicidad de voces que emergió durante estos encuentros fue notable. Estudiantes de primeros semestres compartieron sus impresiones iniciales y expectativas, contrastando con las reflexiones más profundas de los estudiantes avanzados y egresados. Los directores ofrecieron su percepción sobre sus enfoques pedagógicos y los desafíos de dirigir conjuntos tan diversos.

A medida que la conversación se desarrollaba, surgieron relatos fascinantes que ilustraban la riqueza de las experiencias vividas en estos espacios. Las anécdotas compartidas no solo provocaron risas y nostalgia, sino que también revelaron aspectos profundos de las prácticas pedagógicas en estos conjuntos.

A lo largo de estas sesiones, se hizo evidente cómo las experiencias individuales se entretejían para formar una narrativa colectiva rica y compleja. Las voces de los participantes, diversas y auténticas, pintaron un cuadro de la vida en estos conjuntos musicales, revelando las prácticas pedagógicas formales y también los aprendizajes informales y las dinámicas sociales que contribuyen a la formación musical de los estudiantes.

Para concluir cada encuentro, se implementó una dinámica participativa utilizando notas adhesivas (post-it). Se dispusieron varias carteleras, cada una con un tema específico relacionado con las prácticas pedagógicas y las experiencias en los conjuntos musicales los títulos de las carteleras fueron: 1. Contribuciones del conjunto a su aprendizaje musical y pedagógico; 2. Recuerdos, anécdotas, eventos memorables ; 3. Orgullo UPN, Características del licenciado, lo valioso; la selección de los temas se hizo en línea con las búsquedas de la expedición UPN frente a lo que nos acerca y enorgullece de la universidad y también con la vivencia cotidiana en cada licenciatura

Los participantes recibieron notas adhesivas en las cuales plasmaron sus respuestas de manera concisa. Luego, cada uno tuvo la oportunidad de compartir brevemente su respuesta

mientras la adhería a la cartelera correspondiente. Esta actividad no solo permitió recopilar información adicional de manera estructurada, sino que también fomentó una reflexión final individual y colectiva, visualizando de forma concreta, pero preservando el anonimato, la diversidad de perspectivas presentes en el grupo. (ver anexo 3)

Estos encuentros no solo proporcionaron datos valiosos para nuestra investigación, sino que también se convirtieron en espacios de reflexión colectiva, permitiendo a los participantes ganar nuevas perspectivas sobre sus propias experiencias y las de sus compañeros. La riqueza de estas conversaciones subrayó la importancia de estos espacios musicales como ecosistemas complejos de aprendizaje y crecimiento, tanto musical como personal.

3.4.2. Entrevistas de profundización con los directores

Esta herramienta fue aplicada durante el proceso investigativo del presente proyecto con el fin de ampliar la información de los encuentros realizados. Tal como lo establecen López Cano y San Cristóbal O., se usa la entrevista semiestructurada, dado que, “hay un guion básico que se puede modificar a lo largo de la charla, o puede ser a profundidad dado que, la indagación es exhaustiva e instaura un espacio abierto de comunicación que permite que el entrevistado hable libremente” (López – Cano y San Cristóbal Opazo, 2014, p. 115).

A partir de los encuentros y la reconstrucción de los relatos de cada conjunto se consideró necesario hacer una entrevista de profundización con cada director con el fin de complementar algunos datos y conocer la trayectoria de cada conjunto más profundamente, El protocolo de las entrevistas a los directores de los conjuntos se encuentra en el anexo 4.

Esta fase fue diseñada con el propósito de profundizar y ampliar la información obtenida durante los encuentros previos con los miembros de las orquestas, permitiéndonos acceder a una perspectiva más amplia desde la visión de los líderes de estos conjuntos.

Objetivos de las entrevistas:

- Profundizar en la historia y evolución de cada conjunto desde la perspectiva de su director.
- Comprender la visión artística y pedagógica que guía a cada orquesta.
- Identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan estos conjuntos desde la perspectiva del director.

- Explorar las estrategias de gestión y desarrollo implementadas por cada director.

Se optó por un formato de entrevista semiestructurada, lo que permitió seguir una guía de preguntas preestablecidas, pero con la flexibilidad necesaria para profundizar en temas emergentes o de particular interés que surgieran durante la conversación.

Previo a las entrevistas, se realizó la preparación que incluyó la revisión de la información obtenida en los encuentros con las orquestas y la elaboración de una guía de entrevista personalizada para cada director, considerando las particularidades de su conjunto. Las conversaciones fueron grabadas en audio, con el consentimiento previo de los entrevistados, y se tomaron notas complementarias para capturar observaciones no verbales y puntos clave.

La realización de entrevistas semiestructuradas a los directores de las orquestas Típica y Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional no sólo complementó y enriqueció los datos recopilados en los encuentros previos con los miembros de las orquestas, sino que también proporcionó un marco más amplio para comprender el papel de estos conjuntos en la formación musical y humana de los estudiantes.

4. ANALISIS Y DISCUSIÓN

Este capítulo se centra en el análisis detallado de tres ejes que estructuran la investigación: la reconstrucción de la historia de la Orquesta Típica, la reconstrucción de la historia de la Orquesta Sinfónica y los aportes que ambos conjuntos han brindado a la formación del Licenciado en Música en la Universidad Pedagógica.

A través de estos ejes, se explorarán los distintos períodos que han marcado la historia de los conjuntos, las transiciones y transformaciones que han ocurrido, hasta los desafíos enfrentados durante la pandemia y la posterior recuperación en la postpandemia. Se destacarán hitos relevantes, que no solo consolidaron el nivel musical del conjunto, sino que también fueron reflejo del compromiso de con el proyecto educativo y cultural que representa la orquesta.

A lo largo de este apartado, también se analizan las estrategias didácticas utilizadas en las orquestas para la selección, adaptación y enseñanza del repertorio, la incorporación de experiencias reales de ensayo y presentaciones, la integración de metodologías de aprendizaje entre pares, la música más allá de su dimensión técnica, así como la producción de significados que se genera en el proceso orquestal.

4.1 Reconstrucción de la historia de la Orquesta Típica

En este apartado se presenta la reconstrucción histórica de la Orquesta Típica, abarcando tres dimensiones: la trayectoria del Maestro director, cuyo liderazgo ha sido esencial para definir la identidad artística y pedagógica del conjunto; la evolución del ensamble, marcada por cambios en su composición, repertorio y objetivos a lo largo del tiempo; y los aspectos más relevantes de la experiencia vivida por sus integrantes, donde confluyen aprendizajes musicales, emocionales y colaborativos que han fortalecido la unión y el sentido de pertenencia dentro del grupo.

4.1.1 La Trayectoria Académica del Maestro Oscar Santafé.

Imagen 1 Maestro Oscar Santafé

La historia académica del maestro Oscar Santafé es un testimonio vivo de la evolución de la música tradicional colombiana en el ámbito de la educación superior. Su trayectoria, que se extiende por más de dos décadas, no es simplemente un recuento de logros personales, sino un espejo que refleja las complejidades y contradicciones del sistema educativo musical del país.

Su viaje en la educación musical formal comenzó en 1989, cuando un joven Santafé cruzó por primera vez las puertas de la Universidad Pedagógica Nacional, sin imaginar que su presencia marcaría un hito en la historia de la música colombiana.

Es extraño, pero en mil novecientos ochenta y nueve cuando yo llego a la Pedagógica y empiezo a circular por el currículo propuesto en ese momento, por la maestra Enerith Núñez, yo no tenía ni idea, pero yo era el primer estudiante en pregrado en Colombia que asumía el tiple dentro de un currículo aprobado para educación profesional. (O. Santafé. Comunicación personal, 8 de abril de 2024)

Esta simple afirmación encierra una crítica al sistema educativo de la época. ¿Cómo era posible que, en un país con una rica tradición de música andina, el tiple, un instrumento emblemático de esa tradición, no tuviera cabida en la educación musical formal? Este momento fue trascendental no solo para el maestro Santafé, sino para toda la comunidad musical colombiana. Por primera vez, el tiple, un instrumento arraigado en la tradición musical del país, recibía reconocimiento académico ganándose un espacio en los estudios a nivel universitario.

Hasta ese momento, como él mismo señala, "En la misma Universidad Pedagógica existía la idea del tiple como instrumento armónico o como instrumento de apoyo pedagógico. Igual que la guitarra o el acordeón también, pero el primero que cursó un currículo profesional fui yo." (O. Santafé. Comunicación personal, 8 de abril de 2024) Esta experiencia formativa no solo abrió paso a que el Tiple fuera estudiado como un instrumento principal, sino que también sentó las bases para lo que sería una carrera dedicada a la valorización y profesionalización de la música tradicional colombiana en el ámbito académico.

El año 2003 marcó otro punto de inflexión para su carrera. La Universidad Pedagógica Nacional abrió un concurso para cubrir una plaza docente, y el maestro vio aquí no solo una oportunidad laboral, sino una plataforma para promover el cambio que él mismo había experimentado como necesario años atrás:

En primera instancia en el año 2003 la Universidad abrió un concurso para cubrir una planta profesoral. Y resulta que en el proceso de selección pues cada candidato presenta un proyecto. Y yo me inscribí y mi proyecto precisamente apuntaba a la creación de un espacio de formación pedagógico musical desde la práctica de las músicas tradicionales andinas colombianas (O. Santafé, comunicación personal, 8 de abril de 2024).

Su propuesta era clara: crear un espacio donde la música tradicional andina colombiana pudiera florecer dentro del ámbito académico. Aunque el profesor no ganó el concurso de planta, su propuesta motivó a las directivas del programa que lo invitaron a incorporarse como docente ocasional, para abrir las puertas a una nueva era en la educación musical de la universidad. La visión del profesor Santafé y su trabajo con la estudiantina tuvo un impacto profundo en la concepción de las orquestas de música tradicional en el ámbito académico. Al introducir estos géneros en un contexto universitario, no solo dio visibilidad a la música tradicional, sino que también demostró su valor pedagógico y artístico.

Su enfoque ha permitido que los estudiantes exploren la riqueza de la música andina colombiana con el mismo rigor académico que se aplica a otros géneros musicales. Esto ha resultado en una nueva generación de músicos que dominan sus instrumentos, y también tienen aprecio y comprensión por las tradiciones musicales de su país.

La transición del maestro Santafé hacia el rol de director fue una progresión natural de su trayectoria académica y su compromiso con la música tradicional colombiana. Su conocimiento del tiple y de los géneros andinos colombianos, combinado con su experiencia en la academia, lo posicionaron para liderar esta agrupación dedicada al repertorio andino colombiano.

Su trayectoria nos invita a reflexionar sobre el papel de la educación musical en la formación de la identidad cultural. Nos recuerda que la música no es simplemente un adorno cultural, sino un vehículo poderoso para la expresión de la identidad nacional y personal. Su trabajo recalca la importancia de un enfoque educativo que no solo transmita habilidades técnicas, sino que también fomente una conexión con el patrimonio cultural.

4.1.2 Historia de la orquesta

La historia de la orquesta Típica de la Universidad Pedagógica Nacional es un relato que refleja un crecimiento que se entrelaza con la difusión de la música tradicional colombiana en la escena de la educación musical en Colombia. Este recorrido, que abarca más de dos décadas, no solo narra el desarrollo de una agrupación musical, sino que también refleja los cambios en la percepción y valoración de la música andina colombiana en el ámbito académico.

En el año 2003, el panorama musical en la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente en El Nogal, era bastante diferente al que conocemos hoy. Como recuerda el maestro Oscar Santafé, figura clave en esta historia, "El Nogal en el año 2003 no tenía conjuntos musicales. Funcionaba una banda y funcionaba una orquesta de cuerdas frotadas. El conjunto musical como espacio académico no existía, no se había concebido" (O. Santafé, comunicación personal, 8 de abril de 2024). Esta ausencia de conjuntos musicales era un reflejo de la situación de las agrupaciones en el ámbito universitario. No había una estructura formal dentro del currículo para la práctica de conjuntos musicales, la idea de utilizar conjuntos musicales como herramienta pedagógica o como parte integral de la formación musical no se había desarrollado aún.

El inicio de lo que eventualmente se convertiría en la Orquesta Típica fue modesto, pero estaba impregnado de un entusiasmo que resultaría ser el motor clave de su crecimiento. En el segundo semestre de 2003, el maestro, con una visión clara de lo que quería lograr, convocó a un grupo de estudiantes para realizar el primer ensayo con el objetivo de formar una estudiantina, "El siguiente martes llegaron ocho personas" (comunicación personal, 8 de abril de 2024). Aunque el

número de asistentes fue pequeño, fue suficiente para poder empezar a trabajar, dando así los primeros pasos de este proyecto.

Tal como recuerda el maestro Santafé: "Jefferson y Ricardo dijeron: no pues nosotros cogemos el tiple y yo bueno listo entonces ya tres tiples, dos bandolas, dos guitarras, una flauta ¡Hay estudiantina!" (comunicación personal, 8 de abril de 2024). La formación inicial de la agrupación reflejaba la esencia de la música tradicional andina colombiana, pero lo que realmente destaca es la flexibilidad y el interés mostrado por los estudiantes. Esta disposición para involucrarse, incluso tomando instrumentos que no necesariamente eran su especialidad, mostró un fuerte compromiso con el proyecto, donde la disponibilidad de recursos y músicos especializados era limitada, pero el entusiasmo y la voluntad de aprender compensaban estas carencias.

Estos primeros pasos no estuvieron exentos de desafíos. Con un repertorio apenas en construcción y músicos en formación, la nueva agrupación comenzó a dar sus primeros conciertos. Uno de los primeros fue para inaugurar la sede de Valmaría, donde, según el maestro Santafé "habíamos tocado tres temas a medio tocar" (comunicación personal, 8 de abril de 2024). Sin embargo, estos inicios no impidieron que el director tuviera grandes ambiciones para la agrupación.

Un momento decisivo llegó poco después, cuando el maestro Santafé recibió una llamada inesperada. "maestro ¿Cómo me le va? mire soy tal persona, yo soy la directora de la casa de la cultura de Tuluá, Valle y es que nosotros estamos pensando en hacer un encuentro nacional de estudiantinas" (comunicación personal, 8 de abril de 2024). A pesar de tener pocos integrantes y con el repertorio en proceso de montaje, el maestro Santafé no dudó en aceptar la invitación. Este acto de fe y audacia marcaría el inicio de una serie de presentaciones y participaciones que llevarían a la agrupación a crecer y ganar reconocimiento.

Los años siguientes vieron un rápido crecimiento tanto en el número de integrantes como en la diversidad instrumental. Hacia 2007, la transformación era evidente. El maestro Santafé describe: "Hacia el 2007 ya teníamos una agrupación de más o menos unos veinticinco-veintiséis personajes y personajas. Ya teníamos contrabajo, teníamos flautas, había arpa, había cuatro llanero, cuatro percusionistas, guitarras, ya la cátedra de tiple se había consolidado" (comunicación personal, 8 de abril de 2024). En un período relativamente corto, la agrupación pasó de ser un experimento para convertirse en una agrupación musical sólida y diversa. Este crecimiento no solo

fue cuantitativo sino también cualitativo, reflejando una mayor diversidad en la instrumentación y, por ende, en las posibilidades sonoras de la agrupación.

Imagen 2 Encuentro de estudiantinas. Tuluá, Valle 2004

Este desarrollo llevó a un momento crucial en la historia de la agrupación, un hito que marcó la consolidación de su identidad y proyección a largo plazo. Como menciona el profesor: "Fue en ese momento cuando se decidió entonces cambiarle el nombre y ya no era estudiantina de la Licenciatura en Música sino la Orquesta Típica de la Pedagógica" (O. Santafé. Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Este cambio no fue solo una cuestión estética, sino que simbolizaba una transformación en la misión y la visión de la agrupación. Dejar de ser una estudiantina para convertirse en una orquesta típica era un reflejo claro de la madurez que el grupo había alcanzado tanto a nivel musical como pedagógico.

El período entre 2008 y 2012 vio la consolidación de la Orquesta Típica como una agrupación de renombre. El crecimiento continuó, no solo en número sino también en complejidad musical. El maestro Santafé explica:

Ya no era bandola primera, bandola segunda, tiple, guitarra y flauta, sino que también habría contrabajo gracias a disponer de más instrumentos. Entonces empezamos a pensar en la idea de abrir las cuerdas, entonces tiples primeros, tiples segundos, cuando ya me di cuenta tenía una agrupación cercana a los veintiocho estudiantes (Comunicación personal, 8 de abril de 2024).

Este crecimiento llevó a una transformación en el enfoque musical de la agrupación, no solo enriqueció las posibilidades musicales de la Orquesta Típica, sino que también amplió las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes involucrados.

Imagen 3 Orquesta Típica

Esta ampliación instrumental que tuvo la orquesta también representó un nuevo reto en términos de dirección. La dirección de una orquesta como la Típica presenta desafíos únicos que el maestro Santafé reconoce como un terreno aún inexplorado. Dirigir este tipo de agrupación no sigue los mismos patrones establecidos que se encuentran en la dirección de una orquesta sinfónica tradicional. Como él mismo afirma: "El asunto de dirigir una orquesta como éstas es algo que todavía no ha sido ni estandarizado, ni investigado. O sea, allí sí hay un campo crudo, una escuela para ir caminando" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024) sus palabras revelan que, aunque la música andina colombiana cuenta con una rica tradición interpretativa, su formalización y el desarrollo de técnicas de dirección específicas aún están en una fase temprana. Esto abre un campo nuevo y fértil para la investigación musical, donde los directores como Santafé están creando sus propios métodos sobre la marcha, adaptándose a las necesidades particulares de este tipo de conjunto.

Un momento importante en esta historia ocurrió en 2012, cuando un cambio curricular en la universidad formalizó el concepto de conjunto musical como espacio académico. El maestro Santafé recuerda: "En el 2012, creo, tras una renovación curricular aparece formalmente la idea del conjunto musical como espacio académico y eso para nosotros fue fundamental porque

inmediatamente diversificó toda la oferta de práctica musical" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Este cambio no solo legitimó la existencia de la Orquesta Típica dentro del currículo universitario, sino que también abrió las puertas a otras agrupaciones y estilos musicales tuvo un impacto profundo en la forma en que se estructuró permitiendo un mayor acceso y formación para los estudiantes.

Imagen 4 Orquesta Típica en Festiandina

La Orquesta Típica no se limitó a crecer dentro de los muros de la universidad. A lo largo de los años, la agrupación se ha convertido en embajadora de la música andina colombiana, participando en numerosos festivales y eventos. Como señala el maestro Santafé con orgullo, "La orquesta típica ha visitado todos y cada uno de los grandes festivales en música de este país, de música andina colombiana, solamente nos falta el Mono Núñez" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Estas participaciones no solo han sido oportunidades para mostrar el talento de los estudiantes, sino también para aprender y crecer como músicos y como agrupación, para compartir experiencias y aprendizajes con otras agrupaciones similares de todo el país.

El impacto de la Orquesta Típica va más allá de las presentaciones y los aplausos. Ha influido significativamente en la educación musical a nivel nacional. "Hoy en día casi que todas las facultades de música de este país tienen una agrupación de cuerdas pulsadas colombianas. Y entonces uno dice ¡Wow!, algo realmente, algo grande hemos podido dejar como legado"(Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Este legado se materializa no solo en la existencia de agrupaciones similares en otras instituciones, sino también en la formación de numerosos músicos y educadores que han pasado por las filas de la Orquesta Típica.

La influencia de la Orquesta Típica y su modelo pedagógico ha trascendido más allá de las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional, convirtiéndose en un referente para muchas otras instituciones educativas en Colombia. La importancia de este hecho radica en que la Orquesta Típica no solo es un conjunto musical exitoso, sino también un laboratorio de innovación pedagógica en el campo de la música tradicional. Lo que comenzó como un proyecto pequeño, con el paso del tiempo, ha logrado influir en el enfoque de la educación musical en todo el país.

El Maestro Santafé subraya esta expansión cuando comenta: "Hoy en día casi que todas las facultades de educación musical, bien sea en la mirada de lo pedagógico o en la mirada de lo musical específico, tienen una agrupación de cuerdas pulsadas colombianas" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Este logro no es menor, ya que las cuerdas pulsadas, instrumentos preponderantes en la música andina colombiana, no siempre tuvieron un espacio formal en la academia. La introducción y consolidación de este tipo de agrupaciones en las facultades de música ha sido, en gran parte, gracias al modelo de éxito demostrado por la Orquesta Típica de la Pedagógica.

Yo sí puedo decir con orgullo que la orquesta típica se convirtió en referente no solo en términos de la interpretación y la sonoridad de los arreglos sino también de todo ese trasegar que es el camino pedagógico para el país (O. Santafé, Comunicación personal, 8 de abril de 2024).

El papel de la Orquesta Típica como referente en la educación musical colombiana se ha consolidado a lo largo de los años, este reconocimiento se ha traducido en invitaciones para compartir la experiencia de la Orquesta Típica con otras instituciones educativas.

En la actualidad, la Orquesta Típica continúa creciendo y evolucionando. El maestro Santafé comenta con orgullo: "Hoy en día tenemos una orquesta de cincuenta instrumentistas, cosa que a mí personalmente me llena de mucho orgullo, la verdad, siempre proyecto con veinte años, veinte años mordiéndole al asunto y nos ha ido excelentemente bien gracias a Dios" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Este crecimiento no solo se refleja en el número de integrantes, sino también en la calidad y variedad de sus interpretaciones, así como en su impacto continuo en la formación de licenciados.

Imagen 5 Orquesta Típica 2024

Sin embargo, el camino de la Orquesta Típica no ha estado exento de desafíos, y uno de los más grandes fue sin duda la pandemia de COVID-19 en 2020, que afectó profundamente la dinámica de la agrupación. Al igual que muchas instituciones y proyectos musicales en todo el mundo, la orquesta enfrentó el reto de continuar sus actividades en un contexto donde la interacción presencial, una pieza clave en la formación musical, quedó suspendida. La imposibilidad de reunirse para ensayar y tocar en conjunto planteó dificultades que la tecnología no pudo solventar del todo.

El maestro Santafé reflexiona sobre este difícil período y es enfático en reconocer que, a pesar de los intentos de adaptarse mediante plataformas virtuales, el trabajo de los conjuntos musicales fue prácticamente inexistente durante esos dos años: "Yo soy de los que digo, los conjuntos de nuestra licenciatura en la pandemia no hicieron absolutamente nada, fueron dos años perdidos, completamente perdidos" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Aunque las herramientas digitales permitieron mantener cierto grado de contacto entre los miembros, la experiencia virtual nunca fue capaz de replicar el proceso de aprendizaje colectivo y la interacción que caracteriza el montaje de una orquesta.

La orquesta intentó adaptarse a la situación reuniéndose en línea, lo que, según el maestro Santafé, fue una experiencia linda en términos de mantener el vínculo entre los integrantes. Sin embargo, esos encuentros virtuales no pudieron reemplazar la esencia de lo que significa montar

un conjunto musical, ya que la música de orquesta se construye a través de la interacción física, el intercambio de miradas, la sincronización precisa de los movimientos y la unión de sonidos en un espacio compartido. La imposibilidad de tocar juntos en tiempo real, sentir las vibraciones de los instrumentos y ajustar la interpretación en respuesta directa a los otros músicos, subrayó lo vital que es la práctica colectiva presencial para la orquesta.

Este período evidenció que el montaje de un conjunto no es simplemente la suma de las partes individuales, sino un proceso vivo y dinámico que depende de la sinergia entre los músicos. No es suficiente con que cada integrante practique su parte en solitario; el valor está en la conexión y la coordinación que solo se logra cuando todos los músicos trabajan juntos en un mismo espacio físico. La pandemia, al interrumpir este proceso, resaltó cuán esencial es la interacción personal en la música de conjunto, algo que las sesiones virtuales no pudieron suplir.

El período postpandemia, a partir de 2022, trajo consigo nuevos retos que no solo fueron técnicos o musicales, sino también emocionales y sociales. El maestro Santafé reconoce que "reconstruir la orquesta ha costado trabajo, no solamente de lo musical sino desde el entendimiento de lo que estamos haciendo como conjunto" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024). Esto significa que los retos no solo se limitaban a recuperar el nivel técnico que los músicos habían alcanzado antes del confinamiento, sino también a redescubrir el sentido de unidad y propósito que la orquesta había perdido durante la pandemia.

Imagen 6 X Semana de la cultura. Funza, Cundinamarca

El regreso a la presencialidad implicó un proceso de readaptación, en el que los músicos tuvieron que reaprender a trabajar juntos, a escuchar a los demás de nuevo, y a sincronizarse de

una manera que no era necesaria durante los ensayos virtuales. Según el maestro Santafé "Pareciera que la pandemia nos enseñó a trabajar muy solos y se nos quedó la mala costumbre, no es que sea mala, pero es que la práctica colectiva es colectiva, no hay nada más que hacer" (8 de abril de 2024), lo cual destaca un fenómeno interesante. La pandemia fomentó una independencia en los músicos, un enfoque más individualista del aprendizaje y la práctica musical. Si bien esta autonomía puede ser beneficiosa en ciertos aspectos, para una orquesta es crucial redescubrir el valor de la cooperación y la interdependencia. La orquesta es un espacio donde el bien colectivo prima sobre la individualidad, donde el éxito no depende solo de la calidad de cada músico, sino de la capacidad de todos para crear un sonido unificado.

Una estudiante recuerda su llegada a la agrupación durante este periodo crítico, describiendo una situación en la que había escasez de ciertos instrumentos esenciales para la música andina:

Cuando yo llegué a la típica, él me invitó, no había bandolas, pero yo creo que estábamos en un momento crítico porque por lo que ellos cuentan, entramos varios estudiantes que actualmente muchos ya no continúan y otros se han graduado, entonces era como se están extinguiendo las bandolas, algo así (Encuentro Orquesta Típica, 2023).

Esta reflexión ofrece una mirada íntima a la realidad interna de la orquesta en ese momento, mostrando que la pandemia no solo había interrumpido los ensayos, sino que también había afectado la estructura básica del conjunto instrumental.

Este relato es una representación palpable de cómo la orquesta tuvo que enfrentarse no solo a retos musicales, como la readaptación a la práctica colectiva tras la pandemia, sino también a la renovación generacional. La incorporación de nuevos músicos fue básica para revitalizar el conjunto y asegurar que los instrumentos esenciales, como la bandola, no desaparecieran del grupo. En muchas agrupaciones musicales, la continuidad depende de un flujo constante de nuevos talentos que mantengan viva la tradición y el repertorio, y la Orquesta Típica no es la excepción.

Este proceso de renovación, sin embargo, no es solo una cuestión de reemplazar músicos, sino también de transmitir el conocimiento y la experiencia acumulada. Cada nuevo integrante debe aprender no solo a tocar su instrumento, sino a integrarse en el estilo particular de la orquesta, a comprender su historia y su papel dentro de la agrupación. De esta manera, la renovación es tanto

un reto musical como pedagógico, ya que implica un proceso de formación continua para garantizar que los nuevos miembros puedan mantener el nivel de calidad y el compromiso con la música tradicional colombiana que caracteriza a la Orquesta Típica.

La historia de la Orquesta Típica de la Universidad Pedagógica Nacional es, en muchos sentidos, un reflejo de la evolución de la música andina colombiana en el ámbito académico. Desde sus modestos inicios con ocho integrantes hasta convertirse en una agrupación de cincuenta músicos, la Orquesta Típica ha sido testigo y protagonista de cambios significativos en la percepción y valoración de la música tradicional colombiana en el contexto universitario.

El legado de la Orquesta Típica va más allá de la música que interpreta. Ha sido un espacio de formación para numerosos músicos y educadores, ha influido en la creación de agrupaciones similares en otras instituciones educativas, y ha contribuido significativamente a la profesionalización de la enseñanza de instrumentos tradicionales colombianos. Su historia es un testimonio del poder de la educación musical y de la importancia de preservar y promover las tradiciones culturales en un contexto académico.

Mirando hacia el futuro, la Orquesta Típica se encuentra en una posición única para seguir influyendo en el panorama musical y educativo de Colombia. Con su rica historia, su experiencia acumulada y su continuo crecimiento, la agrupación está preparada para enfrentar nuevos desafíos y seguir siendo un faro en la educación musical colombiana.

En conclusión, la historia de la Orquesta Típica de la Universidad Pedagógica Nacional es una narrativa de perseverancia, innovación y pasión por la música y la educación. Desde sus inicios hasta su posición actual como referente nacional, la Orquesta Típica ha demostrado el poder transformador de la música y la educación. Su trayectoria no solo ha enriquecido la vida de sus integrantes y de la comunidad universitaria, sino que también ha contribuido significativamente al panorama musical y educativo, sentando las bases para un futuro donde la música tradicional colombiana ocupe un lugar central en la educación musical del país.

4.1.3 Aspectos relevantes de la experiencia de la Orquesta típica

A continuación, nos detendremos en algunos aspectos que consideramos particularmente importantes de este relato en relación con la Orquesta Típica como espacio formativo dentro de la Licenciatura en Música; profundizando en la consolidación de la interpretación en conjunto como

espacio significativo en la formación musical, el impacto que ha tenido la orquesta y sus integrantes en el ámbito de la música andina colombiana, la didáctica específica de la orquesta y la generación de sentidos musicales en sus integrantes.

4.1.3.1 Consolidación de la idea de conjunto como espacio formativo para los licenciados:

El concepto de conjunto musical dentro del ámbito académico no solo representa un espacio de interpretación instrumental, sino que ha sido reconocido como una herramienta clave para la formación integral de los licenciados en música. En la Universidad Pedagógica Nacional, la incorporación de la práctica grupal en el currículo de la Licenciatura ha sido un paso decisivo para el desarrollo de habilidades no solo musicales, sino también pedagógicas y sociales.

En palabras del maestro Santafé, se destaca que "la práctica musical en conjunto es fundamental para el proceso de formación profesional" (O. Santafé, comunicación personal, 8 de abril de 2024). Esta afirmación subraya el valor del trabajo en conjunto como parte intrínseca del proceso formativo, más allá del simple perfeccionamiento técnico de los instrumentos. El espacio del conjunto no solo fomenta la práctica musical, sino que también abre un espacio para la reflexión pedagógica, haciendo que los estudiantes cuestionen y entiendan su rol dentro de la música en un contexto más amplio.

Por ejemplo, el maestro menciona cómo este espacio permite que en los estudiantes "aparezcan todas las preguntas a solucionar en nosotros" (8 de abril de 2024), un indicio de que la práctica grupal en conjunto tiene un fuerte componente de introspección y autodescubrimiento. La diversidad de situaciones y problemas que surgen en el conjunto requieren que los estudiantes trabajen en equipo, desarrollando no solo habilidades instrumentales, sino también competencias interpersonales y profesionales que son necesarias para su futuro como docentes.

En este contexto, el conjunto musical se convierte en un laboratorio de creación colectiva, donde el enfoque no es solo en la técnica, sino también en la construcción del conocimiento musical y pedagógico. Este espacio fomenta la colaboración entre los estudiantes, permitiendo que "se construyan aprendizajes significativos" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Este proceso colaborativo refleja una dinámica educativa horizontal, donde el conocimiento no solo se imparte

desde el director o el docente, sino que también se genera entre pares, fortaleciendo el sentido de comunidad y el intercambio de saberes.

Además, en los conjuntos convergen estudiantes de diferentes niveles de formación, abarcando desde el tercer hasta el noveno semestre. Esta combinación de niveles enriquece profundamente la dinámica de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se beneficien de las experiencias y conocimientos variados de sus compañeros. En este entorno se destacan tanto la diversidad como las individualidades de cada integrante, que se integran y colaboran en una experiencia musical compartida. Esta variedad permite que los ensayos se conviertan en espacios de aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes no solo perfeccionan sus habilidades técnicas, sino que también desarrollan su capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a las diferentes competencias y estilos de sus compañeros.

La consolidación del conjunto como espacio formativo en la Universidad Pedagógica ha permitido que los licenciados en música adquieran una visión integral de su profesión, conectando la teoría y la práctica de una manera orgánica y reflexiva. La orquesta Típica ha sido un escenario donde los estudiantes no solo desarrollan habilidades musicales, sino que también forjan su identidad pedagógica y profesional, preparándose para enfrentar los retos del campo educativo y musical en el contexto nacional.

4.1.3.2 La orquesta típica como semillero de agrupaciones e intérpretes:

Uno de los legados más importantes de la Orquesta Típica es su capacidad para introducir a los estudiantes a la riqueza de la música colombiana. Este espacio ha sido un punto de encuentro donde muchos egresados descubren, por primera vez, la profundidad y diversidad de los ritmos colombianos, algo que marcará sus trayectorias profesionales.

En el encuentro, un egresado de la Licenciatura que perteneció a la Orquesta menciona que "la música colombiana llega a mí gracias a este espacio" (2023). Antes de formar parte de la Orquesta Típica, él se veía atraído por la guitarra clásica, pero fue la interacción con la música andina colombiana lo que definió su enfoque profesional, llevándolo en el presente a dirigir la estudiantina Filarmónica infantil de Bogotá (Encuentro Orquesta Típica, 2023).

Este relato ilustra cómo la Orquesta Típica no solo forma músicos, sino que también crea puentes entre los estudiantes y su patrimonio cultural. A lo largo de los años, muchos egresados

han encontrado en este espacio no solo una formación técnica, sino una nueva perspectiva hacia la música de su país. El maestro Santafé menciona con orgullo cómo generaciones de egresados están ahora profundamente involucrados en la escena de la música colombiana, tanto a nivel interpretativo como pedagógico: "Yo puedo contar fácilmente seis generaciones de egresados involucrados con la orquesta Típica que hoy en día hacen parte de todo el movimiento de la música en línea colombiana" (Encuentro Orquesta Típica, 2023).

Este impacto es visible en las historias de aquellos que, como el egresado mencionado anteriormente, han llevado lo aprendido en la Orquesta Típica a otros escenarios. La conexión emocional y profesional con la música colombiana adquirida en la orquesta se convierte en el núcleo de sus carreras.

La capacidad de estos egresados para difundir la música colombiana se debe, en gran parte, al enfoque pedagógico de la Orquesta Típica, que promueve un aprendizaje profundo y significativo, como señala uno de los testimonios: "Nosotros hicimos conciertos didácticos, es decir, no es la música por la música, sino que va más allá y eso sí que permite que se construya un ambiente de aprendizaje diferente" (Encuentro Orquesta Típica, 2023).

La Orquesta Típica, en resumen, ha sido una puerta de entrada a la música colombiana para muchos egresados que, antes de formar parte de este espacio, desconocían la riqueza de los ritmos nacionales. Al mismo tiempo, ha permitido que estos músicos lleven la música colombiana a nuevos espacios, desde orquestas filarmónicas hasta programas educativos en diversas regiones del país, asegurando así que la tradición musical colombiana continúe viva y en constante renovación.

4.1.3.3 "Hágalo real, mi perro": La didáctica de la Orquesta Típica:

La didáctica en la Orquesta Típica ha estado marcada por un enfoque particular que trasciende los métodos tradicionales de enseñanza musical. Como la denomina el maestro Santafé La "pedagogía del cariño" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024), es un concepto clave que guía la formación dentro de la orquesta. Esta pedagogía se basa en la creación de un ambiente ameno y acogedor, donde los estudiantes no solo aprenden música, sino que también forman vínculos afectivos que facilitan el aprendizaje.

Santafé expresa que uno de sus principios pedagógicos es "lograr un ambiente en el que tus instrumentistas se sientan tranquilos, que sientan que están haciendo algo valioso"(comunicación

personal, 8 de abril de 2024). Esta filosofía ha permitido que los estudiantes desarrollen una relación cercana y respetuosa con la música, favoreciendo un aprendizaje más profundo y menos presionado.

El rol del director en este contexto no es el de una figura autoritaria, sino más bien el de un facilitador que promueve la participación de todos los integrantes. En este sentido, el maestro Santafé comenta que "el director no es el único que se las sabe todas" (Comunicación personal, 8 de abril de 2024), enfatizando la importancia de la construcción colectiva del conocimiento. Los estudiantes no solo reciben instrucciones, sino que también tienen la oportunidad de hacer propuestas, discutir arreglos y aportar sus ideas, lo que fomenta una relación horizontal entre el director y los músicos.

La interacción entre los estudiantes y el director se ve reflejada en los ensayos y salidas, donde el ambiente de camaradería fortalece los lazos entre los participantes. Uno de los egresados recuerda que la orquesta "no es solo una relación con la música y la partitura, sino una relación con la vida, se establecen unos vínculos de amistad muy chéveres" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Esto sugiere que la orquesta no solo es un espacio formativo musical, sino también un lugar donde se crean relaciones humanas significativas, que perduran más allá de la formación académica.

Otro aspecto central de la didáctica de la Orquesta Típica es la iniciación de los estudiantes a nuevos instrumentos. Algunos de los músicos que ingresan a la orquesta tienen la oportunidad de explorar y aprender instrumentos tradicionales de la música colombiana. Un estudiante menciona que, aunque su instrumento principal era el chelo, tuvo la oportunidad de tocar la bandola en la orquesta, lo cual enriqueció su formación musical. Esta flexibilidad permite a los estudiantes desarrollar una mayor versatilidad y un conocimiento más profundo de la música andina.

En cuanto a la evaluación, el maestro Santafé toma un enfoque inusual al desligar la calificación formal de la participación en la orquesta, explicando que "la calificación no va a depender de lo que suceda con la orquesta durante el semestre" (comunicación personal, 8 de abril de 2024). Esto libera a los estudiantes de la presión académica, fomentando que se concentren en el proceso de aprendizaje y disfruten del hacer musical. Además, existe una tradición dentro de la orquesta que incentiva a los estudiantes a dejar un arreglo escrito antes de graduarse. Este proceso no solo es un legado para la orquesta, sino también una manera de que los estudiantes consoliden su aprendizaje teórico y lo apliquen en la práctica.

La construcción colectiva del conocimiento es uno de los pilares de la didáctica de la Orquesta Típica. Los ensayos no se limitan a seguir un guion estricto, sino que abren espacio para que los estudiantes participen activamente en la creación musical. La experiencia de crear arreglos, compartir ideas y contribuir a la interpretación de las obras refuerza el aprendizaje significativo y prepara a los estudiantes para futuros desafíos tanto en el campo pedagógico como en el artístico.

4.1.3.4 . Producción de sentidos musicales y pedagógicos en la Orquesta Típica

La práctica musical en la Orquesta Típica no se limita a la interpretación de partituras o el desarrollo técnico de los estudiantes. Hay un proceso profundo de significación que ocurre dentro de la agrupación, donde la música adquiere una dimensión más humana y trascendental. El maestro Santafé lo describe claramente al afirmar que "se llevaron un asunto de significado para su propio desarrollo" (comunicación personal, 8 de abril de 2024), destacando que la experiencia en la orquesta trasciende lo musical y se proyecta en la vida personal de los estudiantes.

Este proceso de significación está estrechamente ligado a lo que podríamos llamar lo sublime en la música, un concepto que alude a experiencias emocionales que van más allá de lo tangible. En la orquesta, los estudiantes no solo aprenden a tocar instrumentos o ejecutar piezas musicales, sino que también desarrollan una conexión emocional y espiritual con la música. Durante el encuentro, otro egresado de la UPN, describe esta experiencia como "una experiencia vital" (Encuentro Orquesta Típica, 2023), que va más allá de lo musical, dejando una huella imborrable en quienes participan.

En este sentido, la orquesta se convierte en un espacio donde lo inefable, aquello que no se puede expresar con palabras, toma forma a través de la música. Los ensayos, conciertos y festivales no son solo eventos donde se muestra el resultado del trabajo de los estudiantes, sino momentos donde se vive una experiencia compartida de creación y expresión. Este proceso permite a los estudiantes experimentar la música de una manera íntima y personal, lo que refuerza su relación con el arte y con los otros integrantes del conjunto.

El aspecto humano es central en la Orquesta Típica. La música es vista no solo como una técnica que debe ser dominada, sino como un medio para conectar con las emociones y la vida misma. Santafé reflexiona que "separar la música de lo humano es imposible" (comunicación personal, 8 de abril de 2024), y que el proceso pedagógico en la orquesta está intrínsecamente

vinculado con el desarrollo personal y emocional de los estudiantes. Esto se refleja en la manera en que los músicos interactúan entre ellos, con el director y con el público, creando una comunidad musical que tiene como base lo humano y lo emocional.

A través de la práctica musical en la Orquesta Típica, los estudiantes no solo producen sonidos, sino que también generan nuevos sentidos y significados que influyen en su vida y en su desarrollo como individuos. Esta dimensión inefable y sublime de la música es lo que convierte a la orquesta en un espacio único, donde lo técnico y lo emocional se entrelazan para formar una experiencia educativa integral.

4.1.3.5. Proyección en el contexto artístico nacional:

La Orquesta Típica de la Universidad Pedagógica Nacional ha sido embajadora de la música andina colombiana en el país. Desde su creación, la orquesta no solo ha representado a la institución en importantes festivales y eventos culturales, sino que ha abierto nuevas puertas para la valoración y difusión de la música tradicional colombiana. Según el director, “la orquesta ha visitado todos y cada uno de los grandes festivales de música andina colombiana” (O. Santafé, comunicación personal, 8 de abril de 2024), lo que refleja su alto nivel artístico y su importante rol dentro del panorama musical.

La representación de la Universidad Pedagógica a través de la Orquesta Típica no solo se limita a lo artístico, sino que también tiene un impacto formativo profundo. La orquesta ha servido como un modelo de integración entre la academia y la cultura popular, proyectando un enfoque pedagógico que fusiona la teoría musical con la práctica colectiva. Este enfoque ha sido clave en la formación de licenciados en música, quienes luego llevan este conocimiento a diferentes escenarios del país. Esta dualidad entre la enseñanza y la interpretación ha permitido que la orquesta influya directamente en la educación musical en Colombia, como lo mencionó el egresado, actualmente director de la Estudiantina Infantil de la OFB (Encuentro Orquesta Típica, 2023).

El impacto de la Orquesta Típica también se puede ver en la proyección profesional de sus egresados. Muchos de los estudiantes que pasaron por la orquesta han asumido roles importantes dentro del ámbito artístico y pedagógico nacional. Por ejemplo, varios de sus exintegrantes hoy lideran proyectos musicales en diversas partes del país, vinculados a la música tradicional y la

formación de nuevas generaciones. Un testimonio clave menciona que "el nuevo director general del área de música de IDARTES es un egresado de nuestra típica" (Encuentro Orquesta Típica, 2023) lo que pone de manifiesto cómo la orquesta no solo forma músicos, sino también gestores y líderes culturales.

Sin embargo, uno de los desafíos que la Orquesta Típica enfrenta es la necesidad de teorizar la dirección de este tipo de agrupaciones. Aunque se ha logrado consolidar un enfoque práctico muy exitoso, el maestro Santafé resalta que "el asunto de dirigir una orquesta como estas todavía no ha sido ni estandarizado ni investigado" (comunicación personal, 8 de abril de 2024). A diferencia de las orquestas sinfónicas tradicionales, la dirección de una orquesta de cuerdas pulsadas, como la Típica, tiene particularidades que deben ser abordadas con una metodología específica. El director menciona que las posiciones de los músicos, los planos de dirección y las dinámicas instrumentales presentan retos técnicos únicos que requieren una mayor investigación y sistematización.

Esta falta de teorías consolidadas sobre la dirección de orquestas típicas resalta la necesidad de formalizar un campo de estudio que se ajuste a las características de estas agrupaciones, especialmente en un país como Colombia, donde las cuerdas pulsadas y la música andina tienen una tradición fuerte.

La Orquesta Típica de la UPN ha logrado una representatividad significativa en el contexto artístico nacional, tanto a nivel formativo como interpretativo. Su influencia en el escenario musical colombiano ha sido innegable, y su capacidad de formar líderes y gestores en la música tradicional ha asegurado un legado duradero.

4.2.Reconstrucción de la historia de la Orquesta Sinfónica

En este apartado se presenta la reconstrucción histórica de la Orquesta Sinfónica, enfocándose en tres ejes centrales: la trayectoria del maestro director, la evolución del conjunto y los aspectos más relevantes de la experiencia vivida por sus integrantes.

4.2.1 Trayectoria del Maestro Camilo Linares

Imagen 7 Maestro Camilo Linares

El maestro Camilo Linares representa un ejemplo de cómo las experiencias tempranas y los guías pueden moldear la trayectoria de un educador musical. Su recorrido, desde sus primeros pasos en una banda municipal hasta convertirse en un educador, ilustra la importancia de las prácticas pedagógicas en la formación de músicos y directores.

Inició su travesía en la música en una banda municipal de su pueblo natal, Guasca, Cundinamarca. Desde ese momento, su interés por la dirección comenzó a tomar forma, sus primeras observaciones del director marcaron el rumbo de su vida musical: “Tocando desde la banda lo primero que uno está mirando literalmente al frente es al director” (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). El simple acto de observar los gestos quironómicos¹, las expresiones faciales y cómo el director daba forma a la música con sus manos, lo cautivó desde una temprana edad. Fue en ese entorno donde empezó a sentir la conexión entre la música y la dirección, relación que definiría su futuro profesional.

¹ Gestos manuales del director de alguna agrupación musical.

Un pilar importante en esa etapa fue el maestro Víctor Hugo Mancera, quien entonces dirigía la banda de Guasca. El maestro Mancera fue una figura que le mostró la capacidad de liderazgo dentro de una banda. Estos primeros años fueron cruciales para desarrollar su visión sobre lo que significa ser un director, una figura que, para él, “conduce la música, lleva un pulso, un ritmo, asesora y se da a entender” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023)

Con el paso del tiempo, el maestro Linares se unió a la Banda Sinfónica de Cundinamarca, donde experimentó un repertorio más avanzado y sofisticado. Esta etapa fue un punto de inflexión en su vida musical, pues le permitió vislumbrar su futuro en la música. “Lo que yo voy a hacer el resto de mi vida seguramente va a ser eso, es hacer música” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). La diferencia entre una banda municipal y una banda departamental amplió su horizonte, reafirmando su deseo de dedicarse de lleno a la música.

Ya en la Universidad Pedagógica Nacional, el maestro Linares continuó su formación, rodeado de mentores que marcarían profundamente su carrera. En el ámbito de la gramática musical, encontró apoyo en figuras como Andrés Pineda, Angélica Vanegas y Fabio Martínez, quienes le proporcionaron una base sólida y diversa en cuanto a teoría musical. Sin embargo, fue el maestro Miguel Pinto Campo, un cubano con formación en Rusia, quien ejerció la mayor influencia en su desarrollo como director. Pinto, profesor de planta en la Universidad Pedagógica desde 2003 hasta su fallecimiento en 2013, fue para el maestro Linares un modelo a seguir en cuanto a dirección orquestal y pedagógica. “El mayor referente que encuentro, por supuesto, es un maestro cubano, quien fue también profesor de planta desde 2003 hasta 2013[...] Y es el maestro Miguel Pinto Campo” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). La conexión que estableció con Pinto fue no solo académica, sino también personal.

Uno de los momentos culminantes de su formación fue el viaje a Rusia durante su noveno semestre, financiado por la Universidad Pedagógica. El maestro Linares recuerda que, a pesar de la barrera idiomática, la experiencia fue transformadora. “Allá me recibieron en el conservatorio para poder hacer montajes con orquesta, donde yo solamente hablaba español y ellos solamente hablaban en ruso” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). En esta experiencia, la música se convirtió en el puente universal, y el maestro Pinto fue quien facilitó la comunicación entre Linares y los músicos rusos, apoyando así su crecimiento como director.

La muerte del maestro Pinto en 2013 dejó un vacío en la Universidad Pedagógica, pero también abrió una nueva etapa para el maestro Linares. Para entonces, ya llevaba cuatro años enseñando dirección en la institución, pero con el fallecimiento de Pinto, asumió una mayor responsabilidad al hacerse cargo de todos los cursos de dirección. Esta transición de alumno a maestro fue un paso crucial en su carrera, consolidándolo como una figura clave en la educación musical de la Universidad. “Ya queda ese espacio, pues yo tomé el resto de los espacios académicos, Dirección 2, Dirección 3, Dirección 4” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). De esta manera, su rol evolucionó de ser un aprendiz de grandes profesores, a convertirse en el responsable de guiar a nuevas generaciones de directores.

En 2018, el maestro Linares vivió un nuevo desafío al asumir la dirección de la orquesta de cámara de la Universidad Pedagógica, una agrupación que le fue entregada por el maestro Alarcón. A lo largo de un semestre, el maestro Linares y la orquesta se dedicaron a interpretar obras de Mozart y Vivaldi, un repertorio que resaltaba las raíces clásicas de la música orquestal. “Recibí la orquesta por parte del maestro Alarcón, como orquesta de cámara, y ese semestre estuvimos haciendo obras de Mozart... y también una obra de Vivaldi, de un concierto para guitarra” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). En ese mismo año, destacaron por la interpretación de este concierto con un guitarrista mexicano, una experiencia que no solo fortaleció el trabajo del conjunto, sino que también amplió el intercambio cultural y artístico dentro de la orquesta.

El recorrido del maestro Linares ilustra cómo las prácticas pedagógicas en los conjuntos musicales pueden tener un impacto profundo y duradero en la formación de los músicos. Desde su primera experiencia en la banda municipal hasta su rol actual como profesor universitario, cada etapa de su camino ha contribuido a moldear su enfoque pedagógico.

Las prácticas pedagógicas que el maestro Linares ha experimentado y ahora implementa son el resultado de un rico tapiz de experiencias, desde las bandas locales hasta los escenarios internacionales. Su trayectoria nos recuerda que la educación musical es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, donde cada experiencia contribuye a la formación integral del músico y del pedagogo.

4.2.2 Historia de la Orquesta Sinfónica

Imagen 8 Concierto Orquesta Sinfónica, Cartagena

La historia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica se remonta al año 2000, cuando los conjuntos no formaban parte de la estructura académica, sino que se organizaban de manera espontánea, motivados por la afinidad de los estudiantes y profesores. El maestro Linares rememora que, en aquellos años, "los conjuntos no hacían parte del currículo, sino de manera por empatía, por afición [...] no por algo académico o curricular, sino por gusto propio" (Comunicación personal, 21 de marzo de 2024)

El primer formato sinfónico que surgió fue la orquesta de cámara, dirigida por el maestro Hernando Tovar, contrabajista, quien lideraba la agrupación desde su instrumento. Su estilo de dirección era muy particular, ya que no se basaba en los gestos tradicionales con batuta, sino en una aproximación más cercana a la música de cámara. Según el relato del maestro Linares, "no era una dirección frontal [...] sino desde una dirección lateral o dentro de la agrupación [...] hacía las aclaraciones de velocidad, articulaciones y ensamble desde el concepto y desde el instrumento" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Este enfoque permitió a los estudiantes una experiencia inmersiva y colaborativa en la interpretación de obras de cámara.

Hacia el 2004, la dirección de la orquesta de cuerdas pasó a manos del maestro Karol Bermúdez, quien ofreció una perspectiva distinta. Bermúdez, además de dirigir, utilizaba el piano como herramienta pedagógica para transmitir conceptos musicales de manera más clara. "Primero daba el concepto y, a veces, no era suficiente, y su mejor lenguaje era irse al piano, reducir la obra

y tocar los acordes" (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Esta estrategia facilitó a los estudiantes una comprensión más profunda de su estructura armónica, no solo desde una perspectiva técnica.

Entre 2005 y 2010, la orquesta de cuerdas estuvo bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Casas, quien consolidó un repertorio de cámara con énfasis en compositores nacionales e internacionales. Durante estos años, el conjunto interpretó obras emblemáticas como los divertimentos de Mozart, además de composiciones de autores latinoamericanos. Esta etapa, aunque más tradicional en su repertorio, fortaleció la base técnica y musical de los integrantes, manteniendo un enfoque académico y pedagógico riguroso.

El año 2018 marcó un punto de inflexión en la historia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica, ya que fue en este período cuando la agrupación, que hasta ese momento había sido mayoritariamente de cuerdas, comenzó a evolucionar hacia una formación sinfónica completa. Como relata el maestro Linares, en sus inicios, la orquesta estaba compuesta únicamente por instrumentos de cuerdas como violines, violas, violonchelos y contrabajos. El repertorio era principalmente de obras de cámara y barrocas, adecuadas para ese tipo de conjunto: "La mayor cantidad de repertorio era sobre todo hacia lo barroco y hacia los cuartetos de cuerda del clasicismo, también en música latinoamericana y colombiana" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023)

En el segundo semestre de 2018, el maestro Linares asumió la dirección de la orquesta, que hasta entonces había funcionado como orquesta de cámara bajo la dirección de diversos maestros. Durante esta etapa, la orquesta participó en importantes presentaciones, destacándose su primera incursión como orquesta sinfónica en colaboración con otras universidades de Bogotá.

Imagen 9 Orquesta Sinfónica, Auditorio León de Greiff

En 2019, los conjuntos de la Universidad Pedagógica se unieron a la Universidad Nacional, la ASAB y la Universidad Javeriana para llevar a cabo una serie de conciertos en apoyo a la educación pública, un evento que combinaba tanto el arte como la protesta social, este encuentro se llamó cacerolazo sinfónico (ver en Anexo 3) "nos unimos con la Orquesta de la Universidad Nacional, con integrantes también de la ASAB y algunos de Javeriana [...] y nos quedamos con las ganas de hacer ya una orquesta sinfónica" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Este tipo de colaboraciones no solo permitió consolidar el formato sinfónico, sino que también fue un ejemplo del poder de la música como herramienta de integración social.

Imagen 10 La Orquesta Sinfónica en las Clínicas Instrumentales, Cartagena

La necesidad de sumar instrumentos de viento, percusión y otros timbres esenciales para un conjunto sinfónico era evidente, pero la universidad enfrentaba una limitación importante: no ofertaba la enseñanza de todos los instrumentos necesarios. Como mencionó el maestro Linares: "Hay secciones instrumentales que la universidad no oferta y pues hay que buscar esos músicos por fuera" (comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Esto los llevó a un esfuerzo adicional de gestión, en el que lograron convocar a instrumentistas externos, tanto estudiantes de otras instituciones como músicos profesionales, quienes se unieron a la orquesta a través de un intercambio pedagógico y musical, según narra el maestro Linares había que "seducir musicalmente o pedagógicamente a músicos para que pagaran sus pasajes, para que vinieran hasta la Universidad y, por el hecho de compartir su conocimiento y poder adquirir otro tipo de experiencias" (Comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Este proceso no solo implicaba el

esfuerzo de incorporar músicos externos, sino también generar un ambiente en el que se sintieran valorados y retribuidos por su participación. Este fue un momento decisivo en la trayectoria de la orquesta, pues se logró expandir su composición con la incorporación de instrumentistas de viento y percusión.

En este contexto, el 2019 marcó un hito importante para la orquesta, con presentaciones y eventos destacados, entre estos el viaje a Cartagena. Este evento fue crucial no solo desde lo musical, sino también desde la gestión académica y financiera que implicó llevar a más de cincuenta músicos a otra ciudad. Como lo expresa el maestro Linares: "Sin duda el haber estado en Cartagena fue importante porque no solamente era lo artístico, lo pedagógico, sino la gestión" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023).

Imagen 11 Concierto Orquesta Sinfónica, Cartagena

Los ensayos adicionales y la organización por secciones permitieron que los estudiantes no solo mejoraran su técnica individual, sino que desarrollaran un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Estos viajes fortalecieron la cohesión de la orquesta, como lo explica el maestro Linares: "los ensayos extra, el trabajo, los ensayos por secciones, instrumentales, ayudaron a consolidar este proceso hasta la orquesta que tenemos hasta nuestros días" (comunicación personal, 21 de marzo de 2024).

El año 2020 trajo consigo un desafío importante en la historia de la Orquesta Sinfónica: la pandemia de COVID-19. Este periodo afectó profundamente la dinámica de las prácticas pedagógicas y musicales, ya que el distanciamiento social y las restricciones sanitarias hicieron imposible el encuentro presencial entre los integrantes del conjunto. Como menciona el maestro Linares, "fueron los momentos más difíciles para hacer música en conjunto, más que difíciles, imposibles" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). La orquesta, que hasta entonces dependía del trabajo colectivo en ensayos presenciales, se vio forzada a replantear sus metodologías de trabajo.

Ante esta realidad, se implementaron diversas estrategias virtuales para mantener el aprendizaje y la práctica en funcionamiento. Una de estas estrategias consistió en realizar sesiones donde los estudiantes tocaban de manera individual frente al resto del grupo. Sin embargo, este enfoque tenía sus limitaciones, "una manera era escucharlos a cada uno tocar, pero durante tres horas escuchar a 55 personas diferentes [...] a algunos se les caía el internet, eso lo hacía difícil" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esta dificultad tecnológica, sumada a la falta de interacción física, desafiaba la naturaleza colectiva del ensamble.

A pesar de la complejidad que denotaba la etapa virtual, algunos estudiantes encontraron aspectos positivos en esta experiencia forzada por la pandemia. Uno de los beneficios más resaltados fue la autoevaluación constante, producto de la necesidad de grabarse para luego ser evaluado. Este proceso implicaba no solo una revisión del sonido, sino también de la postura, la técnica y la interpretación. Como señala un estudiante de la orquesta sinfónica, "ese hecho de grabarse y criticarse su propio sonido, criticarse su propia postura [...] hace que uno evolucione un poco más en el instrumento" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023).

La grabación se convirtió en una herramienta pedagógica valiosa que permitió a los estudiantes detenerse en detalles que, en un ensayo grupal, podrían pasar desapercibidos. Revisar las propias grabaciones les ofreció la oportunidad de identificar errores o aspectos de mejora que no eran evidentes al momento de la interpretación. Al escucharse a sí mismos con detenimiento, los músicos podían adoptar una postura más crítica y constructiva respecto a su desempeño, lo que fomentó una mayor autoconciencia en el proceso de aprendizaje. Esto, a su vez, promovió una evolución individual que, aunque no suplía la interacción en vivo con el grupo, sí ofrecía un espacio introspectivo para afinar habilidades técnicas y artísticas.

A pesar de estos avances, la experiencia de tocar en conjunto fue una de las cosas más extrañas por los músicos. Tal como lo menciona un estudiante de la agrupación, "No es lo mismo tocar con un video, hacer el video y mandarlo, que ya la sensación de escuchar a los compañeros, ver el director, cómo están sonando todos los vientos" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023), El aislamiento forzado privó a los músicos de la experiencia inmediata de tocar y escuchar a otros, una parte esencial de cualquier ensamble orquestal.

Este tiempo dejó lecciones valiosas sobre la adaptabilidad pedagógica y la capacidad de innovación en la enseñanza musical. Las circunstancias obligaron a replantear la forma en que se impartía y practicaba la música en conjunto, un desafío que expuso la flexibilidad tanto de los docentes como de los estudiantes. Durante este tiempo, las estrategias virtuales no solo permitieron que el proceso educativo continuara, sino que también forzaron a la comunidad a encontrar formas creativas de colaboración a distancia.

Después de la crisis sanitaria, el año 2022 permitió el regreso de la Orquesta Sinfónica a la presencialidad. Aunque el retorno no estuvo exento de dificultades, la orquesta logró superar los obstáculos y reencontrarse con su esencia colectiva. Como relata el maestro Linares, "en el 2022 volvimos otra vez como orquesta, como orgánico, a hacer montajes, hacer presentaciones" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Este reencuentro físico fue fundamental para restablecer la cohesión del grupo y retomar los proyectos artísticos y pedagógicos que se habían interrumpido durante la pandemia.

En este proceso de reencuentro, el viaje a Villeta en el año 2023 fue un punto clave para la Orquesta, tuvo un significado especial para los integrantes de la orquesta. Según un estudiante, esta experiencia fue particularmente intensa debido a las exigencias físicas y el esfuerzo constante que implicó: "creo que fue un esfuerzo muy grande para nosotros, estar madrugando todos los días, despertarnos a las 5:30 a.m. porque el maestro Linares nos hacía levantar, estar tocando a las 6:00 a.m." (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). A pesar de las dificultades, el estudiante resalta que la presentación final fue un momento de gran satisfacción y unidad: "fue increíble, creo que fue la primera vez que escuché a la orquesta tan segura de lo que estábamos haciendo, tan unidos" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023).

Imagen 12 Orquesta Sinfónica, Villeta, Cundinamarca 2023

El retorno a la presencialidad no solo significó la recuperación de la rutina orquestal, sino también la oportunidad de fortalecer los lazos entre los músicos y de enfrentar nuevos retos como grupo. La orquesta demostró su resiliencia y capacidad de adaptación, y estos hitos consolidaron su posición como una orquesta sinfónica estable y versátil, capaz de superar adversidades y seguir creciendo en lo artístico y lo pedagógico.

El recorrido histórico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica evidencia la evolución constante y la adaptabilidad de sus integrantes y directores. Cada etapa, marcada por desafíos únicos como la transición hacia una orquesta sinfónica completa, la pandemia global y el posterior reencuentro, ha fortalecido no solo la calidad musical, sino también el sentido de comunidad dentro del ensamble. La capacidad de superar obstáculos ya sea a través de la colaboración con músicos externos o la implementación de soluciones innovadoras en tiempos de crisis, ha consolidado a la orquesta como un referente en el ámbito educativo y musical. Con hitos como los viajes a Cartagena y Villeta, la orquesta no solo ha expandido su repertorio y alcance, sino que ha dejado una huella significativa en el desarrollo artístico de sus miembros y en la proyección cultural de la universidad. Esta historia sigue siendo un testimonio de la dedicación colectiva hacia la excelencia y el compromiso con la formación integral de músicos.

4.2.3 Aspectos relevantes de la experiencia de la Orquesta sinfónica

A continuación, se analizarán algunos aspectos clave de este relato en conexión con la Orquesta Sinfónica como entorno educativo en la licenciatura en música. Se prestará especial

atención a la pedagogía utilizada por la Orquesta, así como a su didáctica y a los procesos de significación involucrados.

4.2.3.1 La pedagogía del respeto: el rol del director

En el mundo de la música clásica es muy habitual encontrarse con directores con modelos rígidos y en ocasiones abusivos. En la Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica existe una alternativa refrescante al estereotipo del director de orquesta autoritario, en donde se puede observar que es posible liderar una orquesta sin generar miedo ni ansiedad, fomentando una relación horizontal entre el director y los músicos. Este enfoque permite que cada miembro de la orquesta se sienta valorado y motivado, lo que a su vez propicia un mejor desempeño colectivo.

El director, en lugar de ser una figura intimidante, se convierte en un facilitador que guía e inspira, permitiendo que el talento de cada músico brille y contribuya a la armonía del conjunto. Esta dinámica de respeto mutuo y confianza no solo mejora la calidad de la interpretación, sino que también crea un ambiente de trabajo más satisfactorio y productivo para todos los involucrados.

El maestro Linares ha sido destacado por sus estudiantes precisamente por encarnar este enfoque. En contraste con otros modelos más rígidos de dirección, en la Orquesta Sinfónica de la UPN se promueve un ambiente tranquilo y propicio para el aprendizaje, lo que permite que todos los integrantes se sientan cómodos al tocar. Una estudiante compartió su experiencia diciendo: "Estoy muy acostumbrada a directores abusivos, y para mí desde mi experiencia personal fue muy importante ver a alguien dirigir la orquesta sin tener que gritarnos o lanzar batutas" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esto revela una transformación profunda en la manera en que los músicos se relacionan con la figura de autoridad, no desde la intimidación, sino desde una comunicación asertiva y cercana.

En lugar de hacer sentir mal a los estudiantes por desconocer ciertos aspectos técnicos o interpretativos, se les motiva a seguir aprendiendo, reconociendo que la orquesta es un espacio de formación y no solo de ejecución. "El maestro Camilo cuando uno no sabe algo, él no lo hace sentir a uno, como si uno fuera un pendejo, pues por no saber la respuesta" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Aquí, la noción de respeto se ve ligada al reconocimiento de los procesos de aprendizaje, donde los errores no son motivo de sanción, sino oportunidades para mejorar.

El maestro Linares ha sabido crear un ambiente orquestal donde se valoran tanto los logros individuales como colectivos. Un elemento clave es el ambiente de camaradería que fomenta dentro de la orquesta, lo que permite que los estudiantes se sientan cómodos y apoyados: "El ambiente acá es muy tranquilo, si alguien la embarra o algo así, pues como que no pasa nada, se siente tranquilidad para hacer música" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esta atmósfera de confianza y respeto es fundamental para el crecimiento de los músicos, ya que les permite arriesgarse y explorar nuevas posibilidades sin el temor de ser juzgados o criticados.

Además, en la Orquesta se fomenta una dinámica de colaboración entre los integrantes, promoviendo el aprendizaje entre pares, en el que los músicos más experimentados guían a los más jóvenes o menos experimentados. Esta metodología refuerza la idea de que la orquesta no es un espacio competitivo, sino cooperativo: "Los que llevan más tiempo ayudan a enriquecer a los que hasta ahora están comenzando... para algunos de ellos es la primera vez que están en una orquesta grande" (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). En este sentido, la pedagogía del respeto también se expresa en la construcción de un entorno en el que todos los músicos, independientemente de su nivel de experiencia, puedan aportar al crecimiento del grupo.

Otro aspecto clave es el énfasis en el rol formativo de la orquesta, no se trata únicamente de ensayar piezas musicales, sino de aprovechar cada sesión como una oportunidad para desarrollar habilidades técnicas y sociales. Esto se alinea con su visión de la orquesta como un espacio educativo integral, donde se aprende no solo música, sino también aspectos relacionados con el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso personal. Un estudiante lo describió de la siguiente manera: "Nosotros no solamente vamos al ensayo, sino a una clase donde aprendemos a tocar en conjunto, a llevar a cabo una misma idea desde lo colectivo, a crear una idea musical, filosófica y educativa" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023).

Finalmente, la pedagogía del respeto que el maestro Linares implementa en su dirección también se refleja en cómo organiza y gestiona los ensayos. Al promover sesiones por secciones o atriles, Linares busca que cada músico desarrolle su propio criterio y capacidad de liderazgo dentro de su grupo instrumental. Esto no solo mejora el rendimiento musical, sino que también refuerza el respeto mutuo entre los integrantes y hacia el director.

No se trata solamente de encontrarnos con un director viendo el repertorio de arriba a abajo, sino que hay momentos en los cuales hay que romper con ese paradigma... para

promover el trabajo individual, el trabajo por atriles y por secciones (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024).

En conclusión, el maestro Linares no solo dirige una orquesta, sino que también moldea un espacio pedagógico basado en el respeto, donde la enseñanza y el aprendizaje se entrelazan con la experiencia musical. Su enfoque promueve una relación respetuosa y colaborativa entre los músicos, permitiéndoles crecer tanto técnica como humanamente dentro de un entorno que valora el error como parte del proceso.

4.2.3.2 . *La didáctica de la orquesta*

La didáctica es un componente esencial que define la manera en que los músicos aprenden y evolucionan dentro del conjunto.

a) Selección y adaptación de repertorios

La selección y adaptación de repertorios es un eje central en la pedagogía de la Orquesta sinfónica. A través de este proceso, el director busca equilibrar la formación técnica de los estudiantes con la necesidad de mantener su interés en la música que interpretan. En sus propias palabras: "Si siempre tuviéramos el mismo repertorio, para los que se mantienen semestre tras semestre en la misma orquesta puede ser aburrido" (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Este enfoque revela su comprensión sobre la importancia de la renovación constante del repertorio, algo que estimula la motivación y representa nuevos retos para los estudiantes.

Además, se busca adaptar el repertorio según las capacidades de la orquesta en cada momento, asegurándose de que las piezas elegidas sean pedagógicamente apropiadas. En sus palabras: "Preferiría tener unas obras pedagógicamente adaptadas que me sirvan de escalera para llegar a obras más grandes" (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Esto demuestra que no se trata solo de cumplir con los requisitos musicales, sino de acompañar el desarrollo gradual de los músicos mediante piezas que los desafíen sin abrumarlos.

b) Aprendizaje colaborativo y a partir de la experiencia real de una orquesta

La experiencia real de tocar en una orquesta de gran formato proporciona una experiencia única que no puede ser replicada en otros contextos. Un estudiante destaca esta diferencia: "El rol

que cumple el clarinete en la banda a comparación de una orquesta es muy distinto... la orquesta ha sido un espacio que como instrumentista me ha retado muchísimo" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esta experiencia orquestal no solo desafía técnicamente a los músicos, sino que también les permite desarrollar habilidades de interpretación y trabajo en equipo que son imprescindibles para su formación integral.

c) Salidas, observaciones de ensayo

Un aspecto que se fomenta es la participación de la orquesta en otros escenarios, lo que amplía el horizonte formativo de los estudiantes y les permite interactuar con músicos de distintos contextos. Participar en ensayos con otras orquestas les ha permitido observar y aprender sobre la dinámica de otros directores y grupos: "En el semestre pasado fuimos un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica a ver un ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional, porque ver al director y la orquesta en un ensayo es muy interesante para nosotros" (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Esta actividad no solo enriquece el conocimiento de los músicos, sino que también les brinda una perspectiva más amplia sobre las diferentes metodologías y estilos de dirección.

La realización de salidas y observaciones de ensayo a otras orquestas permite a los estudiantes aprender desde una perspectiva externa. Estas experiencias proporcionan un aprendizaje único, ya que los músicos pueden observar de cerca cómo se estructura y se lleva a cabo un ensayo profesional. Como lo menciona maestro Linares: "Nos interesa ver ritmo del ensayo, cuántas veces pararon, cuántas veces repitieron, cómo fueron las secciones" (comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Este tipo de observaciones les permite a los estudiantes entender mejor las dinámicas internas de una orquesta, las estrategias del director y la relación entre los diferentes instrumentos.

Asimismo, se ha impulsado que los estudiantes participen en proyectos educativos con otras instituciones, como talleres con niños de escuelas, lo que no solo fortalece su formación técnica, sino también su sensibilidad pedagógica: "Fuimos también a dictar los talleres, ver como los niños nos veían a nosotros como: wow, ellos tocan eso, qué increíble, yo quiero ser como ellos" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Este tipo de proyectos no solo conecta a los estudiantes con la comunidad, sino que también fortalece su identidad como futuros docentes.

d) Desarrollo de habilidades instrumentales

En cuanto a la técnica instrumental, el repertorio elegido juega un papel crucial, ya que permite a los músicos afinar sus técnicas y habilidades. En particular, el maestro Linares destaca el papel formativo del repertorio clásico: "El repertorio clásico de orquesta definitivamente es un aporte didáctico, formativo muy importante, sobre todo para músicos de las cuerdas" (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Este enfoque en obras clásicas proporciona a los estudiantes una base sólida desde la cual pueden abordar luego otros estilos y periodos musicales.

e) Sinergia orquestal: el valor de la colaboración en el desempeño colectivo

La interacción entre los miembros de la orquesta promueve la idea de que cada músico tiene un papel importante en el éxito de la agrupación. "Siento que nos conectamos un montón de personas que quizá ni siquiera nos conocemos, pero todos estamos como conectados, como si fuéramos un solo organismo con el mismo fin, hacer música"(Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esta sinergia entre los músicos refuerza el sentido de unidad dentro de la orquesta, lo que impacta directamente en la calidad del resultado musical.

Esta pedagogía del respeto y colaboración que se ha constituido en la Orquesta Sinfónica no solo se manifiesta en los ensayos, sino también en las presentaciones. Cada concierto se convierte en una extensión del trabajo colectivo realizado en los ensayos, donde el compromiso y la unión del grupo se reflejan en el escenario. Como explicó uno de los estudiantes, "El semestre pasado, sentí que toda la orquesta estaba muy comprometida con lo que estábamos haciendo, y eso se vio reflejado en los conciertos" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). La dinámica interna de la orquesta no solo permite el crecimiento individual, sino también un trabajo colectivo enfocado en la excelencia musical.

4.2.3.3. *Procesos de significación*

La producción de significados en la orquesta no se limita únicamente a la interpretación de las obras, sino que también se vive en los momentos de preparación, ensayo y reflexión. Durante los ensayos, los músicos no solo se enfrentan a los desafíos técnicos de las piezas, sino que también construyen una narrativa colectiva, un lenguaje que expresa lo que no puede ser dicho con palabras. Un exalumno expresa esta idea con claridad: "La música tiene que llevar un mensaje y la música tiene que formar como persona, porque esto es un arte y como arte tengo que expresar" (Encuentro

Orquesta Sinfónica, 2023). Esta concepción resalta que la práctica musical es, en sí misma, una forma de comunicación que permite expresar emociones, pensamientos y experiencias.

Para los músicos de la orquesta, estas experiencias se manifiestan tanto en los ensayos como en las presentaciones, donde la música se convierte en una vía para acceder a lo trascendental. Un estudiante relataba cómo, incluso sin conocer a sus compañeros, sentía esa conexión espiritual a través de la música: "Estábamos colocando el corazón y todo con la misma intención de sentir y de hacer que las demás personas sientan también" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esta descripción da cuenta de cómo la música tiene el poder de generar un espacio en el que tanto los músicos como el público participan de una experiencia que se configura en otros lenguajes y trasciende lo material y lo visible.

En este sentido, el trabajo del maestro Linares no se limita a formar técnicamente a los músicos, sino que también los guía hacia una comprensión más profunda de la música como un arte que conecta con lo más humano y espiritual, esto más allá de los aspectos técnicos, les recuerda que ellos mismos son maestros en formación: "Este compás se dirige de esta manera porque recuerden que ustedes son maestros también y van a tener que dirigir en algún momento... van a tener que afrontar este tipo de situaciones" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esto refuerza la idea de que la música no solo forma músicos, sino personas con la capacidad de transmitir significados profundos a través de su arte.

4.3 Aportes de los conjuntos a la formación del Licenciado en Música

Enseguida se aborda un análisis de los aspectos comunes entre las dos orquestas, a partir de características como la figura del director como un modelo integral, liderazgo en la orquesta, lectura del contexto musical, el conjunto como espacio fundamental del aprendizaje, repertorio y habilidades musicales, para hallar los puntos en los que convergen y se diferencian cada una de estas.

4.3.1 Lo común

4.3.1.1 El director como modelo integral de profesor y músico

En los relatos, tanto de la Orquesta Típica como de la Orquesta Sinfónica, se destaca la figura del director como un referente central que combina la excelencia musical con una responsabilidad pedagógica. Uno de los puntos en común más significativos es cómo el director es percibido no solo como alguien que marca el ritmo o las entradas, sino como un formador integral que acompaña el crecimiento técnico y pedagógico de los músicos.

En la Orquesta Sinfónica, los músicos destacan cómo el director es un referente no solo por su conocimiento musical, sino también por su humanidad y liderazgo pedagógico: "El director de la orquesta me ha transmitido esos grandes valores tanto de músico como de maestro y persona, que sé que me ayudarán cuando algún día sea maestra también" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Se refleja la influencia que el director tiene en el desarrollo integral de los músicos, no limitándose a instruir sobre técnica, sino también inspirando en su rol formativo. El director fomenta un ambiente de trabajo donde el respeto y la responsabilidad colectiva son básicas: "Me queda el aprendizaje de trabajar en equipo porque en este punto que estamos no hemos llegado solos y no llegaremos al final sin los demás compañeros" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Este enfoque fomenta la comprensión de la música como un esfuerzo colectivo, donde cada integrante juega un rol crucial en el éxito del conjunto.

En la Orquesta Típica, el enfoque del director también se destaca por su cercanía y su papel en la formación integral de los músicos. Un relato menciona cómo, a través del trabajo conjunto, se genera un espacio donde los músicos crecen no solo en técnica, sino también como personas:

"El entendimiento de cómo funciona cada instrumento, la forma de generar comunidad mediante la pedagogía" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Esto sugiere que el director en la Típica no solo se preocupa por la ejecución musical, sino también por la construcción de una comunidad donde la pedagogía está orientada hacia el crecimiento colectivo.

Además, la sensibilidad del director hacia los procesos individuales es clave en la Típica, como lo señala uno de los relatos: "No olvidar que todos estamos en proceso de formación y permitimos sacar nuestra parte humana" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esto refuerza la idea de que el director se presenta no solo como un experto musical, sino como un facilitador que entiende que la formación artística también es un proceso humano que requiere empatía y comprensión.

En ambas orquestas, el director es percibido como un modelo que trasciende lo musical. En la Sinfónica, destaca por su capacidad de equilibrar el rigor técnico con la formación en valores y trabajo en equipo, mientras que, en la Típica, se reconoce por su habilidad para crear un espacio de comunidad y desarrollo personal. Estos enfoques hacen que los directores de ambas agrupaciones sean vistos no solo como líderes musicales, sino como maestros completos que guían el desarrollo integral de los músicos.

4.3.1.2 Liderazgo en la orquesta: pedagogías basadas en el respeto y el cariño

Un segundo punto clave que es la manera en que los directores en ambas orquestas enfocan su pedagogía y su didáctica para el conjunto buscando la integralidad entre la calidad musical y el desarrollo pedagógico de los futuros docentes de música. Compararemos a continuación la orientación pedagógica hacia el respeto del maestro Linares y la pedagogía del cariño del maestro Santafé.

En la Orquesta Sinfónica, la pedagogía del respeto se refleja en las enseñanzas que imparte el director desde el ejemplo "Me enseñó las distintas didácticas con las que puedo solucionar dificultades en una orquesta de una forma éticamente correcta, también a enseñar sin irrespetar la individualidad" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Aquí, el respeto hacia cada integrante del conjunto es primordial, reconociendo la importancia de mantener una pedagogía basada en principios éticos y de consideración hacia el proceso de aprendizaje individual.

Otro aspecto relevante de esta pedagogía del respeto en la Sinfónica es cómo el director promueve la colaboración y otorga a ciertos integrantes la oportunidad de tener la experiencia del liderazgo, "El trabajo estratégico por parte del director y también de los jefes de cuerda para hacer funcionar la agrupación" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Aunque hay jerarquías de liderazgo, la estrategia se basa en una comunicación respetuosa que permite el crecimiento del grupo. El respeto se expresa tanto en la dirección pedagógica como en el trabajo en equipo, lo que refuerza el sentimiento de que cada músico es necesario para el éxito colectivo.

Por otro lado, en la Orquesta Típica, la pedagogía del cariño es central para el desarrollo musical y personal de los integrantes. Los músicos destacan el enfoque cercano y emocional del director, que genera un ambiente de confianza y apoyo. "Un ambiente sano hace que la música suene mejor" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Lo que sugiere que la atmósfera tranquila y de apoyo entre los miembros es esencial para alcanzar una interpretación musical de calidad. Este enfoque pedagógico se centra en el bienestar emocional del grupo, permitiendo que los músicos se sientan cómodos y valorados, lo que a su vez se refleja en su desempeño.

La horizontalidad en la pedagogía del cariño se refuerza en la idea de que los músicos no solo son intérpretes, sino también compañeros en un proceso colectivo de aprendizaje. "Compartir vivencias, espacios y sentires" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). La pedagogía del cariño en la Típica no se limita a la técnica, sino que abarca la creación de un espacio donde las relaciones humanas y las experiencias compartidas son tan importantes como el desarrollo musical.

En resumen, mientras que la Orquesta Sinfónica practica una pedagogía del respeto que fomenta la disciplina y la responsabilidad individual en el contexto del grupo, la Orquesta Típica adopta una pedagogía del cariño, donde el afecto y el apoyo emocional son necesarios para el crecimiento musical y humano. Ambos enfoques permiten que los músicos se desarrollen integralmente, aun cuando lo ejecutan a través de caminos distintos

4.3.1.3 Lectura del paisaje musical nacional: Las salidas

Las experiencias de las orquestas en sus presentaciones fuera del entorno académico permiten a los músicos entender el contexto musical nacional y su papel dentro de él. Tanto en la Orquesta Sinfónica como en la Orquesta Típica, las salidas proporcionan oportunidades para

interactuar con diferentes públicos, comprender las necesidades del entorno y fortalecer la conexión entre la música y la comunidad.

En la Orquesta Sinfónica, los músicos destacan cómo el trabajo en equipo y las presentaciones les permiten desarrollar una mayor comprensión del entorno musical y social: "El trabajo conjunto, la historia en contexto, la ampliación de conocimiento sobre repertorio, curriculum oculto, técnicas de ensayo" (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Además de la mejora técnica, las salidas ofrecen a los músicos la posibilidad de contextualizar la música que interpretan, lo que les permite leer el contexto musical del país de una manera más integral.

Por su parte, en la Orquesta Típica, las salidas también juegan un rol fundamental ya que les permite conectar con la música tradicional colombiana: "He aprendido demasiado de la inmensa variedad de la música colombiana, tanto en el instrumento como en su contexto" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Aquí se destaca cómo las presentaciones en distintos lugares permiten a los músicos no solo ejecutar obras, sino también aprender sobre las tradiciones musicales de las diferentes regiones del país, lo que refuerza su entendimiento del valor cultural de su repertorio.

Además, los músicos valoran la oportunidad de compartir espacios con otros artistas y comunidades, "recuerdo el evento con el artista Ernesto Anaya, ya que se crearon varios espacios de compartir cultura, aprendiendo del folklora mexicano" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Este intercambio cultural les ofrece una perspectiva más global sobre cómo la música puede ser un puente entre culturas, fortaleciendo su identidad musical nacional a través de las interacciones con otras tradiciones.

Tanto en la Orquesta Sinfónica como en la Orquesta Típica, las salidas tienen un valor formativo esencial, ya que permiten a los músicos comprender el contexto musical nacional y fortalecer su identidad cultural. Las salidas abren puertas para el aprendizaje de nuevos géneros y la exploración histórica del repertorio, estas experiencias permiten una conexión con las tradiciones musicales, además de generar una comunidad pedagógica que enriquece a los músicos tanto en lo artístico como en lo educativo.

4.3.2 Aportes particulares de la Orquesta Típica

4.3.2.1 El conjunto como espacio fundamental de aprendizaje y práctica pedagógica

La Orquesta Típica se presenta como un espacio de formación integral que va más allá de la mera práctica musical. Este conjunto se ha convertido en un laboratorio donde los estudiantes no solo trabajan en sus habilidades instrumentales, sino que también desarrollan competencias pedagógicas cruciales para su futuro como educadores musicales.

El conjunto musical se presenta como un espacio de encuentro donde confluyen las habilidades técnicas como las experiencias significativas, permitiendo que los estudiantes desarrollen reflexiones esenciales para su crecimiento personal y profesional como docentes. En estos espacios, la práctica va más allá de la ejecución mecánica, integrando elementos emocionales, pedagógicos y sociales que enriquecen el proceso formativo.

Como lo plantea el maestro Santafé, “la práctica colectiva era casi que indispensable para el desarrollo de nuestros estudiantes, no porque fueran a ser mejores instrumentistas, sino porque en el espacio de práctica colectiva [...] iban a aparecer todas las preguntas a solucionar en nosotros” (Encuentro Orquesta Típica, 2023). La verdadera riqueza de los conjuntos radica en su capacidad para trascender el aprendizaje individual y generar un entorno de cuestionamiento y reflexión. En este sentido, los estudiantes no solo perfeccionan su técnica musical, sino que también se enfrentan a desafíos pedagógicos que los preparan para su futura labor como educadores, al tiempo que desarrollan habilidades de trabajo en equipo, escucha activa y resolución de problemas.

La práctica musical, en el contexto de los conjuntos se convierte en un vehículo para la reflexión pedagógica sobre el mismo quehacer musical. La música no es solo un fin en sí misma, sino un medio para comprender procesos educativos más amplios. En palabras del maestro Santafé:

La práctica musical por supuesto tenía que conducirnos a la reflexión pedagógica de la misma práctica. Entonces estaban como esas tres líneas del conjunto, era fundamental y alrededor del conjunto giraban todas las demás actividades tanto de práctica musical como de aplicación de lo teórico (comunicación personal, 8 de abril de 2024).

A través de esta dinámica, los estudiantes pueden pensar críticamente sobre su propio proceso formativo, identificando los desafíos y fortalezas en la práctica musical para convertirlos en aprendizajes pedagógicos aplicables.

La reflexión se convierte en un puente entre el hacer y el saber, permitiendo que cada experiencia en los ensayos o presentaciones se traduzca en estrategias educativas que enriquecen la enseñanza musical. Así, los conjuntos no son únicamente espacios de interpretación, sino de creación, análisis y formación integral, donde la práctica artística y la teoría pedagógica dialogan continuamente.

La colaboración y el intercambio de saberes dentro de los conjuntos no solo enriquecen la práctica musical, sino que también generan nuevas formas de entender la enseñanza. En este sentido, los procesos formativos no se limitan a la transmisión unidireccional del conocimiento, sino que promueven una construcción colectiva donde todos los participantes aportan y aprenden mutuamente. “La experiencia de compartir saberes hace que el espacio cree nuevos paradigmas pedagógicos, nos hace querer hacer mejor las cosas para llevar estas experiencias al aula” (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Al compartir experiencias diversas, los estudiantes desarrollan empatía, habilidades comunicativas y capacidad de adaptación, básicas para enfrentar los retos del aula. El conjunto se convierte en un espacio de creación de conocimiento compartido que inspira a los docentes en formación a repensar su rol y a asumir su práctica con un compromiso hacia la enseñanza.

La Orquesta Típica, por tanto, se constituye como un microcosmos de la futura vida profesional de los estudiantes, donde pueden desarrollar habilidades cruciales como la paciencia, el trabajo en equipo y la gestión. Es un espacio que abre la posibilidad de reflexionar sobre el papel de la música en la enseñanza, favoreciendo una comprensión del arte como herramienta de formación integral.

4.3.2.2 Comprender el Repertorio colombiano

La Orquesta Típica abre la puerta a la comprensión y valoración del repertorio colombiano por parte de los estudiantes. Este aspecto es crucial no solo para la formación musical de los participantes, sino también para la preservación y difusión de la identidad cultural colombiana a través de la música.

En el espacio del conjunto la música trasciende para convertirse en un medio de exploración identitaria, permitiendo a los estudiantes comprender la tradición musical como un reflejo de la diversidad del país. “He aprendido demasiado [...] es de variedad inmensa la música colombiana,

tanto en el instrumento como en su contexto” (Encuentro Orquesta Típica, 2023). No se trata solo de tocar piezas musicales, sino de comprender su trasfondo cultural y pedagógico, lo que fomenta una enseñanza más consciente y contextualizada.

Se aborda el aprendizaje desde la diversidad del repertorio colombiano. En este proceso, no solo se adquieren habilidades específicas del instrumento, sino también una conciencia más amplia del contexto sociocultural en el que dicha música se ha desarrollado. De este modo, la educación musical se convierte en un viaje de descubrimiento, donde cada interpretación lleva implícita la comprensión de los significados, valores y tradiciones que la música encarna.

Esta conexión entre el instrumento y su contexto fortalece en los estudiantes una sensibilidad artística que no se limita a la técnica, sino que los prepara para ser docentes capaces de transmitir no solo conocimientos, sino también el sentido de pertenencia y respeto por la cultura musical colombiana en sus futuros espacios de enseñanza.

Integrar diversas tradiciones musicales dentro del marco de la agrupación no solo enriquece el repertorio interpretado, sino que también permite a los estudiantes apreciar la variedad de estilos y géneros que caracterizan la música colombiana. “Reconocimiento del repertorio desde el sincretismo de lo tradicional musical y la sonoridad de orquesta” (Encuentro Orquesta Típica, 2023). A través del reconocimiento de esta diversidad, los futuros músicos se convierten en agentes activos en la construcción de una identidad musical que refleja la pluralidad cultural del país.

Al explorar las sonoridades de la orquesta en diálogo con las tradiciones musicales locales, los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda de la música como un fenómeno social y cultural, en el que cada nota y cada interpretación llevan consigo un legado histórico. Esta perspectiva les permite apreciar la música no solo como un conjunto de técnicas y habilidades, sino como un medio para comunicar historias y valores que son esenciales para la integración social.

4.3.2.3 La música como disfrute

Un aspecto que emerge en los encuentros realizados en el trabajo de campo es la concepción de la música no solo como un objeto de estudio o una habilidad a desarrollar, sino como una fuente de disfrute y realización personal. Esta perspectiva es crucial en la formación de futuros educadores musicales, ya que les permite transmitir no solo conocimientos técnicos, sino también la pasión y el gozo que la música puede proporcionar.

Para la Orquesta Típica resulta importante que se genere una conexión emocional con la música, “La música en la TÍPICA no solo se toca, se estudia, se disfruta” (Encuentro Orquesta Típica, 2023), esta afirmación permite evidenciar la esencia del enfoque pedagógico y artístico que caracteriza a esta agrupación. Es así como la música se convierte en un proceso de aprendizaje integral que involucra la reflexión y el disfrute consciente. Esta combinación crea un entorno en el que la música se vive plenamente, promoviendo el desarrollo de músicos con habilidades técnicas y una sensibilidad artística que se ve reflejada tanto en el aprendizaje como en la interpretación.

Es fundamental crear un ambiente positivo para el aprendizaje y la práctica musical, "Un ambiente sano hace que la música suene mejor" (Encuentro Orquesta Típica, 2023). Este enfoque destaca que factores como la unión, el respeto y el bienestar entre los integrantes potencian el rendimiento del grupo. En un entorno ameno, los músicos se sienten motivados y en confianza para experimentar, colaborar y corregir errores sin temor. Así la práctica musical se convierte en un proceso colectivo donde la armonía entre las personas se refleja en la sonoridad final, demostrando que el éxito musical no depende únicamente del talento individual sino de la calidad de las relaciones dentro del conjunto.

La posibilidad que brinda la Orquesta Típica de explorar nuevos instrumentos no solo contribuye al desarrollo técnico y profesional de los estudiantes, sino que también se relaciona profundamente con el disfrute de la música. Al descubrir afinidades inesperadas con otros instrumentos y explorar diversas sonoridades, los estudiantes experimentan la música desde un ángulo distinto, donde la curiosidad y el gusto de tocar se convierten en motores de aprendizaje. Este espacio les permite salir de la zona de confort y disfrutar de la música como una experiencia de descubrimiento continuo, lo cual enriquece su conexión emocional con la interpretación musical. Esta libertad de explorar y disfrutar de nuevos timbres y técnicas fortalece su identidad musical, llevándolos a valorar aún más el arte y el proceso creativo en sus diversas facetas.

Los momentos de convivencia y camaradería asociados con la participación en la Orquesta Típica también contribuyen al disfrute general de la experiencia musical. Este enfoque pedagógico enfatiza la importancia de mantener una relación positiva con la música, evitando que el rigor técnico se convierta en un obstáculo para el disfrute y la conexión emocional con la práctica musical. Esta aproximación integral contribuye a formar educadores musicales que no solo poseen

habilidades técnicas, sino que también son capaces de transmitir el amor por la música a sus futuros estudiantes.

4.3.3. Aportes particulares de la Orquesta Sinfónica

4.3.3.1 Comprensión de los estilos y su aplicación

La orquesta sirve como medio para introducir a los estudiantes en un conocimiento aplicado de los estilos y contextos musicales. La comprensión de los estilos musicales es fundamental en la formación de un músico orquestal, ya que permite abordar cada obra con conciencia histórica y estilística.

Como menciona el maestro Linares “Buscamos en un concierto siempre que tengamos un poco de los diferentes estilos y géneros, tener en cuenta esa escuela centroeuropea del siglo XVIII, del siglo XIX, a veces repertorio barroco” (comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Esto no solo permite que los estudiantes entiendan las características de diferentes períodos, como el fraseo propio del clasicismo o las estructuras formales del barroco, sino que también amplía sus habilidades interpretativas. Además, al familiarizarse con estos estilos, los músicos desarrollan la capacidad de adaptar su técnica y expresión a las exigencias de cada obra, enriqueciendo su práctica y preparación.

La exposición a distintos estilos no se limita a la tradición clásica europea. Se busca un equilibrio entre diferentes estéticas y contextos musicales, permitiendo que los estudiantes adquieran una visión amplia y diversa de la música, “si se trata de que podamos ver todos los estilos, con la misma importancia que vemos Beethoven [...] también podamos abordarlo con esa misma importancia de detalle cada una de las obras colombianas o latinoamericanas” (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Se fomenta un entendimiento musical más universal, reconociendo tanto las raíces locales como las influencias extranjeras. De este modo, la inclusión de repertorios latinoamericanos y nacionales junto con obras del canon europeo no solo enriquece la formación técnica, sino que también fortalece la identidad cultural de los músicos.

El contexto histórico también se vincula con la dinámica grupal, reforzando la comprensión del repertorio. “El trabajo conjunto, la historia en contexto, la ampliación de conocimiento sobre repertorio, curriculum oculto, técnicas de ensayo” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esta afirmación evidencia que los ensayos son espacios donde se integran conocimientos históricos y

conceptuales que enriquecen la interpretación musical, permitiendo que cada integrante entienda el repertorio dentro de un marco cultural más amplio.

4.3.3.2 Desarrollo de habilidades musicales

El desarrollo del oído musical es un aspecto central en la práctica orquestal, ya que permite afinar la percepción individual y colectiva del sonido. “La orquesta me ha ayudado en gran medida a desarrollar más mi oído musical al poderme oír y a mis compañeros” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Este proceso fomenta una escucha activa, esencial para mantener la afinación, conexión y calidad sonora en el conjunto.

Escuchar a otros músicos mientras se ejecuta una obra mejora la sensibilidad hacia el balance y la dinámica grupal, habilidades indispensables que permiten que cada músico ajuste su interpretación en función del sonido de la agrupación, fortaleciendo su oído y su capacidad para adaptarse a la interpretación colectiva.

El trabajo de afinación es un componente básico en la práctica orquestal, ya que hace parte del trabajo en busca de la precisión sonora. “Trabajo de afinación de cada cuerda de instrumento” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Este enfoque no solo implica asegurar que cada sección esté correctamente afinada, sino también coordinar la afinación entre las diferentes cuerdas e instrumentos para lograr un equilibrio armónico.

El proceso de afinar no se reduce a una preparación inicial antes del ensayo o concierto, sino que se convierte en una práctica constante durante la ejecución, lo que exige una escucha atenta y una adaptación inmediata por parte de los músicos. Esta labor colaborativa fortalece el oído y la precisión técnica de cada integrante, promoviendo un sonido unificado en el conjunto.

4.3.3.3 Adaptación de los repertorios

La selección del repertorio adecuado es esencial para el desarrollo y el rendimiento de una orquesta, ya que debe ajustarse a las capacidades técnicas y musicales de sus integrantes. “si no sale en un ensayo de arriba abajo es porque estoy pidiendo algo demasiado pesado para la agrupación [...] Preferiría tener unas obras pedagógicamente adaptadas que me sirvan de escalera para llegar a obras más grandes” (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Es preciso establecer metas alcanzables que permitan a los músicos desarrollar sus habilidades

progresivamente. Mantener un equilibrio entre el reto y la accesibilidad. Esta estrategia es clave para el crecimiento continuo del conjunto, asegurando que cada miembro progrese y contribuya al sonido global de la orquesta.

En la Orquesta sinfónica existe la necesidad de diversificar el repertorio para garantizar que cada sección instrumental, tenga la oportunidad de contribuir de manera significativa a las interpretaciones. La inclusión de todos los instrumentos en el repertorio orquestal asegura una participación equilibrada y mantener el interés de todos los músicos. “Como no todo el repertorio barroco tiene tantos vientos [...], buscamos un repertorio donde participemos todos y no les demos descanso obligatorio a algunos instrumentistas” (C. Linares, comunicación personal, 21 de marzo de 2024). Al seleccionar obras que ofrezcan roles importantes para todos los músicos, se fomenta un sentido de comunidad. Además, esta práctica promueve la motivación y el compromiso de los instrumentistas, ya que todos se sienten parte integral del proceso creativo, lo que enriquece la experiencia musical y la calidad del sonido del conjunto.

La experiencia orquestal también fomenta la creación de vínculos personales y el desarrollo de habilidades sociales esenciales para el trabajo colectivo. “Tocar junto a mis compañeros, estudiar las partes, crear vínculos de amistad, aprender a escuchar, todos somos importantes en la orquesta” (Encuentro Orquesta Sinfónica, 2023). Esta reflexión resalta cómo la interacción constante en ensayos y presentaciones fortalece no solo las capacidades musicales, sino también la empatía y el sentido de pertenencia. La creación de lazos de amistad contribuye a generar un ambiente colaborativo en el que cada integrante se siente valorado, lo cual reafirma la importancia de cada músico en la construcción de un sonido integral, promoviendo la idea de que el éxito de la orquesta depende del aporte de todos.

5. CONCLUSIONES

La Orquesta Típica y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Pedagógica Nacional han aportado a la consolidación de la dinámica del conjunto como parte de la formación de licenciados en música, consolidándose como espacios de encuentro y aprendizaje. En relación con las apuestas de la Expedición UPN y la Expedición Pedagógica, acerca del reconocimiento de las prácticas pedagógicas de la UPN, se encuentra que estas agrupaciones se alinean con la visión de una pedagogía que no solo enseña habilidades específicas, sino que también promueve el compromiso con el contexto cultural y social, fomentando un sentido de identidad y pertenencia que articula las trayectorias individuales con el propósito colectivo de preservar y difundir la música colombiana y el legado pedagógico de la UPN.

La memoria colectiva, como concepto clave en esta investigación, se manifiesta en la experiencia compartida que las orquestas han construido a lo largo del tiempo. Estos conjuntos permiten a estudiantes, docentes y egresados articular y recrear sus trayectorias personales en una narrativa común, generando un sentido de continuidad y de legado. Este proceso colectivo fortalece una visión de la educación musical que no solo es individualista, sino que se enriquece en la interacción y el intercambio de saberes.

El énfasis en la música tradicional colombiana en la Orquesta Típica representa una práctica pedagógica que promueve una visión de la música y de la pedagogía, contextualizada y comprometida con el entorno sociocultural. La Orquesta Típica es un espacio de interacción entre conocimientos y prácticas culturales, que relaciona la academia y la cultura en función de procesos formativos integrales. Permitiendo el acercamiento a otros instrumentos musicales y formas de dirección distintas. Este enfoque ha inspirado a los estudiantes a preservar y difundir las músicas tradicionales, fortaleciendo su identidad como pedagogos y gestores culturales.

La Orquesta Sinfónica, con su enfoque en la formación basada en el respeto, ha fomentado un ambiente de aprendizaje que ha enriquecido la experiencia formativa de sus integrantes. Este enfoque promueve la construcción de una comunidad comprometida y la creación de vínculos que respetan la diversidad de experiencias y perspectivas, también permite la aplicación de los conocimientos adquiridos en los espacios académicos de teoría e historia de la música, así como el perfeccionamiento de destrezas instrumentales y auditivas en sus integrantes. Los beneficios de

esta pedagogía del respeto son evidentes en el desarrollo de habilidades interpersonales y en el fortalecimiento de la identidad profesional de los futuros licenciados

La contribución de estas orquestas va más allá del ámbito académico, a partir de su participación en festivales y colaborando con otras agrupaciones, lo cual ha ampliado su influencia en el panorama musical colombiano y ha demostrado el impacto formativo de este modelo de educación musical colectiva, así como ha ganado reconocimiento y visibilidad de la licenciatura en música dentro de la Universidad.

El proceso de consolidación de una memoria colectiva ha permitido reconocer y organizar los hitos en la historia de cada conjunto, formando una narrativa que fortalece la identidad cultural y profesional de la comunidad académica.

El reconocimiento de hitos importantes en la trayectoria de los conjuntos como su creación, la transición de sus formatos, los eventos memorables y la resiliencia ante dificultades ha permitido organizar la experiencia de cada orquesta en una narrativa coherente. Cada hito refleja cómo las orquestas han sabido responder a desafíos del contexto, consolidándose como espacios formativos indispensables para el desarrollo musical y pedagógico de sus integrantes

La pandemia de covid-19 planteó grandes retos para ambas orquestas, haciendo visibles las limitaciones de la práctica musical en entornos virtuales. Sin embargo, esta etapa también fomentó la autonomía en los estudiantes, quienes aprendieron a autoevaluarse y mejorar de manera independiente. El retorno de la presencialidad significó una readaptación no solo técnica, sino también emocional y social, evidenciando la importancia del trabajo colectivo en la música

Finalmente, como aporte a la Expedición Pedagógica UPN se presenta una práctica pedagógica que fomenta el autoconocimiento y la valoración de la diversidad educativa dentro de la misma institución. Las orquestas son un ejemplo de cómo este enfoque puede aplicarse en la práctica musical, promoviendo un aprendizaje vivencial y reflexivo que reconoce la importancia de la colaboración y el diálogo entre estudiantes y docentes. Así, ambas orquestas no solo ofrecen una formación musical técnica de calidad, sino que también inspiran a los estudiantes a construir una pedagogía crítica, conectada con la realidad cultural y social, y con un fuerte compromiso con el legado de la educación en Colombia.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo Tarazona, Á. (2013, diciembre). Huellas, resonancias y lecciones del movimiento pedagógico en Colombia. *Praxis & Saber*, 4(8), 74.
- Bonilla - Castro, E., & Shek, P. R. (2005). *Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales*. Editorial Norma.
- Jara Hernández, C. J. (2023). *Experiencias de aprendizaje musical en tiempos de cuarentena. (Un estudio de caso a partir del relato de docentes y estudiantes de cuatro conjuntos musicales, de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional Coro Institucional, Banda Sinfónica, Orquesta Sinfónica y Orquesta Típica)*. [Universidad Pedagógica Nacional]. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/18896>
- Linares, C. (2024, marzo 21). *Entrevista Personal, Director Orquesta Sinfónica UPN: Camilo Linares* (G. Tejada) [Comunicación personal].
- López-Cano, R., & San Cristóbal, Ú. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*, Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes de México.
- López Sanabria, D. (2021). *La guitarra en el Nogal: Reconstrucción histórica y aportes del Festival de Guitarra El Nogal para la cátedra de guitarra de la UPN*. [Universidad Pedagógica Nacional]. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/13466>
- Martínez Benavides, J. D. (2023). *Memoria histórica de la orquesta de guitarras el Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional*. Universidad Pedagógica Nacional. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/18700>
- Orquesta Sinfónica. (2023, septiembre 8). *Encuentro Orquesta Sinfónica UPN* [Encuentro]. <https://youtu.be/jHtMVq4CzDI?si=XPELMmQIfvde-2XL>
- Orquesta Típica. (2023). *Encuentro Orquesta Típica* (Equipo Expedición UPN) [Encuentro]. <https://youtu.be/Bm8HCw4TGo4?si=QhHXSkh14nZ440Lw>
- Porras, E., & Ayarza, A. (2003). La Expedición Pedagógica Nacional, La aventura del devenir educativo. *Revista internacional magisterio N° 1 Enero*, 38-40.
- Ramos Delgado, D. (2013). *La memoria colectiva como re-construcción: Entre lo individual, la historia, el tiempo y el espacio*. 37-41.
- Santafé, O. (2024, abril 8). *Entrevista Personal, Director Orquesta Típica UPN: Oscar Santafé* (G. Tejada) [Comunicación personal].

Torres Carrillo, A. (2016). La recuperación colectiva de la historia y memoria como práctica educativa popular. *Decisio*,(43-44), pp16-22.

Unda Bernal, M. del P., Martínez Boom, A., & Medina Bejarano, M. J. (2009). *La expedición pedagógica y las redes de Maestros: Otros modos de formación*. 171-182.

Unda Bernal, M., & Guardiola Ibarra, A. E. (2010). Una década de expedición pedagógica en Colombia. *Revista Novedades Educativas*, 209, 1-20.

Universidad Pedagógica Nacional (2023) *Expedición UPN*. documento de trabajo.

Universidad Pedagógica Nacional, Inédito.

7. ANEXOS

ANEXO 1

Muestra De Matriz De Análisis Textual Codificando Categorías (Captura De Pantalla)

que pongó cara de pánico cuando toco, con cara de que alguien va a venir a matarme, pero no fue tan complicado, a veces intentamos hacer una frase para estar igual a los compañeros y a veces se desfasaba el sonido, también hubo muchas interrupciones por ruidos externos, pero fue una experiencia interesante yo sí creo que de la virtualidad hay cosas tratables que sería interesante poner en este momento. Incluso las clases privadas de violín, la posibilidad de ver al maestro en diferentes ángulos podía ver imagen el grabarme y señalar. Me gusta mucho no lo cambiaría por la versión, o sea, prefiero la presencialidad en ese sentido Música porque está la parte de escuchar a los compañeros, pero ¡creo que si hubo cosas que solo estaba en la virtualidad.

Mtra. Lila: Bueno, y qué extrañaba, que se extrañaba en esa época. De todas maneras, todos quienes estamos aquí pasamos por esa, esa desconexión ¿qué extrañábamos?

Alumno 2: El contacto digamos el trabajar con el otro en el trabajo ensamble, el trabajo grupal eso en cierta manera, se extraña porque no es lo mismo tocar con un o sea video, hacer el video y mandarlo que ya la sensación de escuchar a los compañeros, ver el director cómo están sonando todos los vientos En mi caso yo extrañaba eso

Mtra. Lila: ¿Que lo rico de tocar en la orquesta? No todos jajajaja.

Alumno 3: Pues que siento que nos conectamos un montón de personas que quizá ni siquiera nos conocemos. Si todos estamos como conectados, como si fuéramos un solo organismo con el mismo fin, hacer música, interpretar, transmitir sentimientos a las personas que nos escuchan y es demasiado bonito la sinergia que se genera con personas que como te digo y sabemos visto en los intervalos de clases entre una y otra o no sé nada de esta persona, pero está sentada en el atril conmigo y estábamos colocándolo el corazón y todo con la misma intención de sentir y de hacer que las demás personas sientan también.

Mtra.: Lila: Ay, qué bonito.

Gabriela Tejada ...

introducción de nuevas herramientas como maquetas que necesitaron de un desarrollo de nuevas habilidades

[Ver más](#)

@mencionar o responder...

GABRIELA ALEJANDR... ...

aunque se reconoce el valor de ciertas herramientas y prácticas desarrolladas durante la pandemia

[Ver más](#)

@mencionar o responder...

GABRIELA ALEJANDR... ...

la importancia de la interacción social y la comunicación no verbal (ver al director) en el aprendizaje

[Ver más](#)

ANEXO 2

Muestra De Matriz De Agrupación Por Categorías (Captura De Pantalla)

Inicios y eventos determinantes.

Encuentro

- [REDACTED] siento ya de entrada que es un escenario muy interesante, muy bonito y que me genera mucha nostalgia, ahorita mientras que ustedes tocaban yo sonreía todo el tiempo era porque yo recordaba lo que pasaba hace diez años ahí en cada momento, donde estaba sentado y fue muy bonito ver y estar acá otra vez compartiendo con ustedes.
- [REDACTED] El Nogal en el año 2003 no tenía conjuntos musicales. Funcionaba una banda y funcionaba una orquesta de cuerdas frotadas. El conjunto musical como espacio académico no existía, no se había concebido.
- [REDACTED] El siguiente martes llegaron ocho personas, de ellas recuerdo a [REDACTED], ¿alguno de ustedes la conoces? [REDACTED] el personaje es muy conocido en el asunto. El maestro [REDACTED] un maestro que se llama [REDACTED]. Bueno, lo cierto es que llegaron ocho, [REDACTED] un flautista. O sea, llegó un flautista y siete guitarras. Ah, no mentiras. Un flautista, cinco guitarras y dos bandolas. No lo llegó más entonces.
- [REDACTED] Y empezamos a enseñar los primeros arreglos los puso el Chino León precisamente que se enteró por los corrillos de los pasillos que

GABRIELA ALEJANDR...

El espacio académico de conjunto surgió muchos años después de que iniciara la licenciatura

@mencionar o responder...

GABRIELA ALEJANDR...

No había la oferta de tiples en la licenciatura y algunos de los interesados accedieron a tocar tiple

Más...

ANEXO 3:

Mensajes Dejadados Por Los Participantes En Los Encuentros Con Los Conjuntos
Encuentro orquesta sinfónica UPN

- 1) Orgullo UPN: Características del licenciado, lo valioso
 - Versatilidad, humanidad
 - Que no se siente competencia ni aceite entre los demás músicos-compañeros
 - Los instrumentos que solo pueden tocar y pedir los profes
 - Para mi la UPN representa un espacio donde me puedo formar como maestros de maestros, es un lugar cómodo, tranquilo, donde tu te puedes expresar en todo momento y en donde la formación académica es excelente y aprendemos a ver grandes músicos y profesores
 - Apoyo de mis compañeros
 - Me siento orgullosa de pertenecer a una universidad en la que se defiende la humanidad y la sensibilidad de las personas en el proceso de aprendizaje
 - Me siento orgullosa de estudiar en una universidad tan completa tanto en pedagogía como en música
 - Saber resolver dudas, encontrar herramientas que permitan fortalecer a sus estudiantes, crear e investigar formas de comunicación en los diferentes contextos sociales
 - Ver el talento de los integrantes
 - Es humano, tiene empatía y la promueve, busca el avance consciente
 - Valiente, humilde, investigador, improvisador, artista, apasionado, metódico, práctico
 - Trabajo en equipo
 - Me enorgullece saber que estoy en la cuna de los maestros, que aprendo a aprender y a enseñar
 - Orgullosa del amor que nos caracteriza como UPN

- Pocos saben enseñar, y la UPN me ha mostrado que hay músicos de calidad que a su vez son docentes de calidad, sus maestros, egresados e incluso hay estudiantes que son testimonio de eso.

- Paciente, capacidad de escuchar a sus alumnos, talentoso, amigo/a
- Persona, comunicador, empatía, colaborador, versatilidad.
- Responsable, pensamiento crítico, adaptable al contexto
- El ambiente y el apoyo que nos damos
- Lic. crítico con la capacidad para reflexionar su contexto, para reevaluar los contenidos y su pertinencia para proponer nuevos repertorios luchando contra la centralización y los valores hegemónicos del arte
- Creatividad, disciplina, paciencia, pasión, dedicación, polifacético, gestor, empático
- Empatía, interseccionalidad, comunidad, respeto, coherencia
- Maestros que reconocen la posibilidad y crecen en la creatividad
- Saber que estudio en la mejor universidad en cuanto a formación pedagógica
- El orgullo de ser parte de la UPN es saber que somos los indicados para cambiar para bien la vida de maestros y estudiantes
- Formación musical de alta calidad con contenido humanístico y pedagógico

2) Contribuciones del conjunto a su aprendizaje musical y pedagógico

- Me queda el aprendizaje de trabajar en equipo porque en este punto que estamos no hemos llegado solos y no llegaremos al final sin los demás compañeros
- Después de un año y medio de peleas con mi instrumento pude reconciliarme cuando toqué solista, mi rigor en mi estudio personal y mi rendimiento como clarinetista.

- Herramientas pedagógicas para la dirección, extensión de mi conocimiento en cuanto a repertorio y lectura de obras clásicas, trabajo de afinación de cada cuerda de instrumento.
- Trabajo en equipo con excelentes músicos
- El trabajo estratégico por parte del director y también de los jefes de cuerda para hacer funcionar la agrupación
- La búsqueda y la consecuencia de un buen sonido como orquesta a través del trabajo en equipo con gentileza y amabilidad.
- La orquesta me ha ayudado en gran medida a desarrollar más mi oído musical al poderme oír y a mis compañeros, también del director de la orquesta he tomado esos grandes valores tanto de músico como de maestro y persona, que sé que me ayudaran cuando algún día sea maestra también
- Dentro de las contribuciones han estado la experiencia pedagógica y didáctica de cómo debería dirigir, liderar, enseñar y fomentar una buena práctica grupal.
- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Para mí el conjunto de orquesta contribuye a la realización pedagógica que vaya a tener a la hora de poder ser maestro y aprender a manejar aspectos como manejo de ensamble, dirección, paciencia con el estudiante, manejo de calidad en la interpretación y entre muchos otros aspectos.
- Conexión con cada cosa que pasa tanto en el ensayo como en la presentación.
- Paciencia en el aprendizaje, herramientas didácticas para los ensayos.
- Conocer cómo funciona cada instrumento es fundamental para el ensamble de una orquesta, paciencia, amor, firmeza, buen oído, trabajo en equipo.
- Me enseñó las distintas didácticas con las que puedo solucionar dificultades en una orquesta de una forma éticamente correcta, también a enseñar sin irrespetar la individualidad y que no sabemos todo siempre, para aprender lo único que se necesita es no saber.
- Fomentó el aprendizaje riguroso y dedicado.

- Quiero ser directora orquestal y el maestro me ha inspirado mucho en su práctica pedagógica con su dominio de la música, liderazgo y humanidad
- El trabajo en equipo, la disciplina y compromiso que hay que tener con el conjunto. El sentirse parte de un todo y saber de todo un poco y saber que todos somos importantes. Humanidad y recursos pedagógicos para enseñar y corregir con respeto y amor.
- La experiencia de poder explorar otros géneros, estudiar épocas y lograr entender la música desde un punto más universal y social.
- El trabajo conjunto, la historia en contexto, la ampliación de conocimiento sobre repertorio, curriculum oculto, técnicas de ensayo
- La escucha atenta, trabajo en equipo, el aprender a solucionar y resolver pasajes de forma asertiva, el apoyo y amistad con quien tal vez le cuesta un poco más, el ser más humano con los demás.
- Tocar junto a mis compañeros, estudiar las partes, crear vínculos de amistad. aprender a escuchar, todos somos importantes en la orquesta.
- Tener la posición de jefe de fila me lleva a mejorar el trato con mis compañeros.
- Para mí lo más importante de tocar en un conjunto es aprender a sonar cuando hay otros 50 o más músicos tocando al mismo tiempo.
- He aprendido a trabajar en equipo, a ser más paciente y compasiva con mi proceso y el de mis compañeros, el funcionamiento de las cuerdas y la diferencia con los vientos
- El conjunto me enseñó que una buena guía resulta en un mejor músico.

3) Recuerdos, anécdotas, eventos memorables

- Lograr crecer junto a mis compañeros de fila y apoyarnos mutuamente.
- La satisfacción del primer concierto
- Evento memorable: cuando el estudiante Marco Plaza dirigió la orquesta con la obra cuadros de una exposición, la grabación de este video requirió mucho esfuerzo para la orquesta y para mí. ese día toqué por primera vez en el

primer abril. Sentí la potencia de la orquesta, todos los corazones juntos latiendo al mismo pulso.

- Pertenezco hace poco a la orquesta, pero si puedo rescatar que el segundo día de clase de orquesta pude deshacerme de los nervios de llegar a orquesta y poder disfrutar de mi conjunto.
- La UPN en el mono Núñez. Compartir, conocer, tocar, escuchar, proyectar
- Toma artística del nogal, la licenciatura de música haciendo música.
- Dictar clases en Villeta.
- Tocar en las sombrillas y después comer panelita
- Mi mejor recuerdo fue la bienvenida al llegar a la orquesta. Bonus: campamento en Villeta.
- Cuando escuché por primera vez a la orquesta en primer semestre, escuché la obra de pacha mama y el danzón N° 2, desde ahí supe que aquí estaría y que aprendería mucho de la dirección del maestro Camilo
- Primera vez en un ensayo presencial. Concierto en sombrillas con una orquesta muy comprometida y fuerte, viaje a Villeta.
- Cuando entré a la universidad y tuve clase de conjunto virtual y sentirme muy nerviosa.
- Mi momento favorito fue practicar con mis compañeros, reunirme a estudiar con ellos, plantearnos las dudas y resolverlas. me sentí más unida y parte de una comunidad.
- Recuerdo con profundo entusiasmo y alegría que en los conciertos donde estuve con la orquesta y pude gozar del nivel musical de la misma, cuando el público aplaude y demostraba satisfacción me sentía orgullosa de los que había hecho, de lo que había aportado en la orquesta.
- Recuerdo la rigurosidad de la práctica consciente que promueve el director.
- Viaje a Cartagena, salida a Villeta, concierto en la 72, cuando se interpretó “la máquina de escribir”
- Cuando estuvimos en Villeta conocí a las personas reales que hay detrás de cada músico, su personalidad, puntos de vista e incluso parte de su historia. Hicimos una familia de ensamble. Y conocí sus pijamas.

- La orquesta en Villeta, el último ensayo antes del concierto final tocamos Danzón #2 y en ese ensayo hubo un momento donde la agrupación tocó como nunca y hubo una conexión con toda la agrupación muy bonita.
- En Villeta ver a todos nosotros bailando y disfrutando me dio la sensación de estar haciendo las cosas bien.
- Cuando toqué de solista mientras tocaba me sentí salida de la realidad como si todo a mi alrededor se desvaneciera, solo era la música y yo, en ese momento dije: ha valido la pena cada maldito segundo de mi vida.
- El concierto el 2022-2 en Sopó me gustó mucho porque fue muy enriquecedor a nivel musical y de manera personal en la orquesta.
- Una de las anécdotas que más atesoro fue dar clases de trompeta en Villeta, sentí el orgullo entrega y amor que recibí en tan poco tiempo de los niños, como al tocar sus solos no dejaban de mirar a la cara a su profe.
- Villeta, Gimnasio moderno, tocar obras de compositores de la Lic. en música.

Encuentro con la Orquesta típica de la UPN

1. Características del licenciado, lo valioso, orgullo UPN

- Experiencias únicas donde tanto maestros y alumnos enriquecemos el espacio de aprendizaje''
- Somos humanos
- Que desde el juego y la recocha podemos aprender
- Enseñar con amor y paciencia
- Me enorgullece poder decir que voy a ser docente y egresado de la UPN
- Humildad
- La buena música, es la razón por la que me enorgullezco de hacer parte de esta Universidad
- La unión y el ambiente tan conciliador de mis compañeros
- El amor que se trasmite por aprender a enseñar y ayudarnos
- empatía

- El licenciado de la UPN debe tener empatía, saber en qué espacio esta o en que contexto se está moviendo para mayor disfrute y aprendizaje de sus alumnos
- Un maestro paciente, resiliente y constructivista
- Humanidad
- El trabajo en comunidad: La empatía y el respeto por el otro el pensamiento crítico
- Lo que me hace sentir orgulloso de la LEM de la UPN es la amplia diversidad que hay en la misma. Es demasiado valioso que convivan los distintos mundos
- Ser maestros bien formados y alumnos; personas antes que músicos
- Escuchar
- Reconocimiento del contexto socio cultural
- Identidad latina
- El poder representar en diferentes escenarios a la UPN con un buen nivel de agrupaciones; demostrando la pedagogía de los ensambles
- Que viva siempre la humanidad y el amor hacia lo que hacemos
- Una característica del licenciado de la UPN es el amor y una sonrisa constante
- Educar con amor a lo que se hace
- La universidad me entrega un escenario seguro donde puedo expresar mi pasión y ser recibida siempre de la mejor manera
- La curiosidad y fascinación por educar de forma horizontal

2. Recuerdos, anécdotas y memorias

- En el último concierto llegue tarde al bus y me toco irme en moto a Fusa
- Teatro Colsubsidio con Ernesto Anaya
- El arte, la empatía y el esfuerzo
- características de un pedagogo: Paciencia, acoplamiento, sociabilidad, gestión, expresión y carisma
- Compartir vivencias, espacios y sentires
- El evento con el artista Ernesto Anaya, ya que se crearon carios espacios de compartir cultura, aprendiendo del folklore mexicano

- El concierto en Sopo, porque fue mi primera salida con la orquesta
- Lo que me hace sentir orgulloso de ser de la UPN es la misión de transformar docentes con valores empáticos y con misión de seguir prevaleciendo por una educación sana
- La sensibilidad en el campo artístico de transformar vidas desde el arte u cambiar la visión generando impacto social y cultural
- La unión y lucha
- El concierto en el teatro Cafam con el invitado mexicano
- Cuando tocamos en el teatro Colsubsidio
- Cuando tocamos la petenera en el teatro Colsubsidio junto con el mexicano
- Cuando toco la carranga de barrio y se sumó Jaimito
- Viaje a Sopo, Villa pinzón, Funza y Fusagasugá y 1er concierto en la 72
- ¡Cada ensayo con la orquesta!
- El concierto de Colsubsidio y dado lo que con llevo el aprendizaje de la música mexicana
- En Funza, fue la primera vez que la orquesta completa hizo matices y se veía copilada, el trabajo didáctico hecho en el concierto
- Los desayunos en los viajes, con muchas anécdotas del maestro Santafé
- Concierto en el Colsubsidio
- Cuando la orquesta logra el sonido, la interpretación y sensibilidad es perfecta

3. Contribuciones del conjunto a su aprendizaje musical y pedagógico

- Reconocimiento del repertorio desde el sincretismo de lo tradicional musical y la sonoridad de orquesta
- He aprendido demasiado que es de variedad inmensa de la música colombiana, tanto en el instrumento como en su contexto
- Compañerismo, trabajo en equipo, escucha, practica, exigencia
- La música en la TIPICA no solo se toca, se estudia, se disfruta.
- Un ambiente sano hace que la música suene mejor
- Crecer con calma y exigencia
- Paciencia trabajo en equipo interacción entre diferentes instrumentos

- El entendimiento de cómo funciona cada instrumento, la forma de generar comunidad mediante la pedagogía
- La gestión frente a espacios y funcionamientos
- La experiencia de compartir saberes hace que el espacio cree nuevos paradigmas pedagógicos, nos hace querer hacer mejor las cosas para llevar estas experiencias al aula
- El cómo se continua esa formación entre el ser docente y sus diferentes formas de desarrollo
- El arte como forma de enseñanza
- La sede tan hermosa y tranquila que tienen las de escénicas
- Reconocer a las personas que hacen parte del conjunto
- No olvidar que todos estamos en proceso de formación y permitimos sacar nuestra parte humana

ANEXO 4

PROTOCOLO DE ENTREVISTA A DIRECTORES DE CONJUNTOS

Tema	Posibles preguntas
Memoria colectiva	<p>¿Cómo ha evolucionado el conjunto a lo largo del tiempo, cómo comenzó, por qué y cómo se convirtió en orquesta sinfónica/típica?</p> <p>¿Ha observado alguna transformación significativa en la trayectoria musical de los participantes después de su paso por el conjunto?</p>
Dinámicas de grupo	<p>¿Cómo describiría la dinámica y ambiente de trabajo dentro del conjunto?</p> <p>¿Hay algún aspecto particular del ambiente del grupo que destaque como beneficioso para la formación de licenciados?</p> <p>¿Ha experimentado algún desafío en términos de trabajo en equipo, cómo los abordó?</p>
Repertorio	<p>¿Cómo se selecciona el repertorio y de qué manera esto influye en el aprendizaje del conjunto?</p> <p>¿Ha explorado diferentes estilos y géneros musicales en el conjunto, y como esto ha enriquecido la comprensión musical del grupo?</p> <p>¿puede recordar alguna pieza musical en particular que haya tenido un impacto significativo?</p> <p>¿Hay alguna pieza musical que haya elegido específicamente para desafiar o desarrollar ciertas habilidades en los músicos?</p>
Aprendizaje	<p>¿Qué relación establece entre la profundización en dirección (técnica, dirección y ensayo) con el conjunto?</p> <p>¿Hay alguna estrategia pedagógica que haya encontrado específicamente efectiva para el desarrollo de los ensayos?</p> <p>¿Cuáles han sido sus principales hallazgos musicales, pedagógicos, didácticos en el tiempo que lleva como director del conjunto?</p> <p>¿Cómo se ha afrontado el reto de buscar un equilibrio entre la excelencia musical y el desarrollo individual de los miembros del conjunto?</p>