

**LA MÚSICA DE CÁMARA Y LOS CORALES DE JOHANN SEBASTIÁN BACH
COMO MEDIADOR EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE
ASPECTOS TÉCNICO - MUSICALES EN INSTRUMENTISTAS DE VIENTO.**

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ABORDAR ASPECTOS TÉCNICO –
MUSICALES: RESPIRACIÓN, EMISIÓN DE SONIDO Y AFINACIÓN EN LA BANDA
SINFÓNICA DE AGUADAS - CALDAS. A PARTIR DE LOS RECURSOS
PEDAGÓGICOS DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS BARRETO.

CRISTIAN MAURICIO PATIÑO GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL
LICENCIATURA EN MUSICA

BOGOTÁ

2025

**LA MÚSICA DE CÁMARA Y LOS CORALES DE JOHANN SEBASTIÁN BACH
COMO MEDIADOR EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA DE
ASPECTOS TÉCNICO - MUSICALES EN INSTRUMENTISTAS DE VIENTO.**

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ABORDAR ASPECTOS TÉCNICO –
MUSICALES: RESPIRACIÓN, EMISIÓN DE SONIDO Y AFINACIÓN EN LA BANDA
SINFÓNICA DE AGUADAS - CALDAS. A PARTIR DE LOS RECURSOS
PEDAGÓGICOS DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS BARRETO

CRISTIAN MAURICIO PATIÑO GONZÁLEZ

CODIGO: 2019275036

ASESOR ESPECIFICO:

MIGUEL ÁNGEL CASAS BARRETO

ASESOR METODOLÓGICO:

WILLIAM RICARDO ALMONACID GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL

LICENCIATURA EN MUSICA

BOGOTÁ

2025

Dedicatoria

A mi familia, amigos y todas las personas que interpretan un instrumento musical, son señal de transformación y desarrollo en un mundo cada vez más hostil.

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a Dios, fuente de sabiduría y guía constante, por brindarme la claridad y fortaleza necesaria para llevar a cabo esta investigación. A mi familia, maestros y amigos, por su apoyo incondicional, sus palabras de aliento y por estar presentes en cada etapa de este proceso. Extiendo también mi gratitud a todas aquellas personas que, con su dedicación y compromiso, contribuyen a rescatar y exaltar músicas que, aunque a veces olvidadas, poseen un valor incalculable y ofrecen un camino de crecimiento profundo en lo musical, lo humano y lo espiritual.

Resumen

Este proyecto propone el uso pedagógico de los corales de Johann Sebastián Bach como herramienta para fortalecer aspectos técnico-musicales: respiración, emisión del sonido y afinación en instrumentistas de viento de la Banda Sinfónica de Aguadas - Caldas. A partir de los recursos pedagógicos del maestro Miguel Ángel Casas Barreto se diseñó una propuesta metodológica aplicada a cuartetos de metales y maderas. La investigación, de enfoque cualitativo, evidencia que la práctica sistemática de los corales no solo mejora la técnica individual y colectiva, sino que también promueve el trabajo en equipo, valores y componentes de autoconocimiento en los estudiantes.

Abstract

This project proposes the pedagogical use of Johann Sebastian Bach's chorales as a tool to strengthen technical-musical aspects—breathing, sound production, and tuning—in wind instrument players of the Aguadas Symphonic Band in Caldas. Based on the pedagogical resources of Maestro Miguel Ángel Casas Barreto, a methodological proposal was designed and applied to brass and woodwind quartets. The research, with a qualitative approach, shows that the systematic practice of chorales not only improves individual and ensemble technique, but also promotes sound awareness development, while fostering active listening and collaborative work among students.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	9
Capítulo 1.....	10
1.1 Hipótesis y delimitación del problema	10
1.2 Pregunta de investigación	13
1.3 Justificación.....	14
1.4 Objetivos	16
1.4.1 Objetivo principal	16
1.4.2 Objetivos específicos.....	16
1.5 Antecedentes.....	17
Capítulo 2.....	19
2. Marco Teórico	19
2.1 Bandas sinfónicas	19
2.1.1 Contexto global.....	19
2.1.2 Bandas en Colombia.....	21
2.1.3 Banda de Aguadas, Caldas.	22
2.2 Afinación	23
2.3 Aspectos técnicos.....	27
2.3.1 Postura	27
2.3.2 Respiración	29
2.3.3 Emisión de sonido en instrumentos de viento	33
2.4 Música de cámara	35
2.4.1 Concepto e historia.....	35
2.4.2 Beneficios de hacer música de cámara.....	36
2.5 Corales de Bach	37

2.6 Conciencia de los aspectos técnico – musicales	38
2.7 Aprendizaje por descubrimiento guiado	40
2.8 Recursos Pedagógicos del Maestro Miguel Ángel Casas Barreto.....	41
Capítulo 3.....	42
3. Marco Metodológico.....	42
3.1 Tipo de investigación	42
3.2 Ruta metodológica	44
3.3 Diseño de la investigación.....	45
3.4 Población	46
3.5 Instrumentos de recolección de datos	49
3.6 Guía Metodológica.....	64
3.7 Análisis de resultados.....	77
CONCLUSIONES.....	84
REFLEXIONES	86
BIBLIOGRAFÍA.....	87
ANEXOS	90

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1- AFINACIÓN PITAGÓRICA	24
ILUSTRACIÓN 2 – POSTURA SUGERIDA DE UN CLARINETISTA.....	28
ILUSTRACIÓN 3 - POSTURA SUGERIDA DE UN FLAUTISTA	28
ILUSTRACIÓN 4- POSTURA SUGERIDA TROMBONISTA.....	28
ILUSTRACIÓN 5- POSTURA SUGERIDA TUBISTA	28
ILUSTRACIÓN 6- POSTURA SUGERIDA TROMPETISTA.....	29
ILUSTRACIÓN 7- POSTURA SUGERIDA SAXOFONISTA.....	29
ILUSTRACIÓN 8- FOTOGRAFÍA MAESTRO ALEXANDER RAMÍREZ.....	48
ILUSTRACIÓN 9- FOTOGRAFÍA MAESTRA PATRICIA VANEGAS	55
ILUSTRACIÓN 10- FOTOGRAFÍA MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS BARRETO	60
ILUSTRACIÓN 11- ORGANIZACIÓN ESPACIAL SUGERIDA PARA LOS CUARTETOS.....	65
ILUSTRACIÓN 12- ORGANIZACIÓN POR TESITURAS DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS CUARTETOS DE MADERA Y METAL	66
ILUSTRACIÓN 13- EJEMPLOS DE LOS MOVIMIENTOS SUGERIDOS PARA EL CALENTAMIENTO Y PREPARACIÓN MUSCULAR.....	66
ILUSTRACIÓN 14- FOTOGRAFÍA EJEMPLO DE LA UBICACIÓN DE LA HOJA.....	67
ILUSTRACIÓN 15- FOTOGRAFÍA EJEMPLO DE LA VISUAL DE LA HOJA AL HACER UN PIANO	69
ILUSTRACIÓN 16- FOTOGRAFÍA EJEMPLO DE LA VISUAL DE LA HOJA AL HACER UN FORTE	69
ILUSTRACIÓN 17- FOTOGRAFÍA EJEMPLO DE LA VISUAL DE LA HOJA AL HACER UN FORTÍSIMO	69
ILUSTRACIÓN 18- FOTOGRAFÍA, EJEMPLO VISUAL DE LA POSICIÓN DE LA HOJA EN LA PARED	70
ILUSTRACIÓN 19- FOTOGRAFÍA, EJEMPLO VISUAL DEL TAMAÑO DE LA BOLSA	71

INDICE DE TABLAS

TABLA 1- COMPARACIÓN MATEMÁTICA DE LA AFINACIÓN PITAGÓRICA, JUSTA E IGUAL.	26
TABLA 2- POBLACIÓN ESTUDIANTES BANDA SIFÓNICA DE AGUADAS, CALDAS.	46
TABLA 3- PROTOCOLO DE ENTREVISTA DIAGNOSTICA A ESTUDIANTES.	49
TABLA 4- ENTREVISTA DIAGNOSTICA A CAMILA HOLGUÍN.....	50
TABLA 5- PROTOCOLO DE ENTREVISTA MAESTRO ALEXANDER RAMÍREZ.....	51
TABLA 6- ENTREVISTA MAESTRO ALEXANDER RAMÍREZ	52
TABLA 7- PROTOCOLO DE ENTREVISTA A MAESTROS EXPERTOS.....	55
TABLA 8- ENTREVISTA A LA MAESTRA PATRICIA VANEGAS.....	57
TABLA 9- ENTREVISTA AL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS BARRETO.	61
TABLA 10- PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA ABORDAR LOS CORALES CON LOS CUARTETOS...	72
TABLA 11- BITÁCORA N1	74
TABLA 12- BITÁCORA N2	90
TABLA 13- BITÁCORA N3	93
TABLA 14- BITÁCORA N4	96
TABLA 15- BITÁCORA N5	99
TABLA 16- BITÁCORA N6	102
TABLA 17- BITÁCORA N7	105
TABLA 18- BITÁCORA N8	108
TABLA 19- ENTREVISTA DIAGNOSTICO A LA ESTUDIANTE ANA SOFIA PELÁEZ	111
TABLA 20- ENTREVISTA DIAGNOSTICO A EL ESTUDIANTE ESTEBAN PATIÑO.....	114
TABLA 21- ENTREVISTA RESULTADO A LA ESTUDIANTE MARIANA RAMÍREZ	114
TABLA 22- ENTREVISTA RESULTADO A EL ESTUDIANTE EMILIO OSORIO	116
TABLA 23- ENTREVISTA RESULTADO A EL ESTUDIANTE ESTEBAN PATIÑO	118

INTRODUCCIÓN

Este proyecto propone una alternativa pedagógica centrada en el uso de los corales de Johann Sebastián Bach, obras que, por su estructura armónica, riqueza expresiva y carácter cantable, ofrecen un recurso valioso para el trabajo técnico y musical. A partir de los recursos pedagógicos desarrollados por el maestro Miguel Ángel Casas Barreto basado en el canto, la imitación, la sensación sonora y corporal; se plantea una intervención con cuartetos de maderas y metales de la Banda Sinfónica de Aguadas - Caldas, con el fin de fortalecer aspectos como la respiración, la emisión de aire y la afinación de sus integrantes.

En la primera parte de la investigación, se busca contextualizar y delimitar la problemática que motiva la investigación, en donde su oriente es establecer las bases conceptuales y pedagógicas que guían el trabajo, permitiendo visibilizar las dificultades técnicas recurrentes en los procesos de formación de instrumentistas de viento de la banda sinfónica de Aguadas - Caldas y promover desde un enfoque reflexivo y crítico una ruta que permita fortalecer estos aspectos.

Seguido a lo anterior, en la sección de antecedentes, se busca dar a conocer al lector las principales investigaciones en las cuales se basó este proyecto, aquellos documentos científicos realizados por expertos de pregrado y postgrado que sirvieron como guía temática y/o estructural en donde abordan de manera profunda aspectos que también serán mencionados a lo largo de esta investigación.

El segundo capítulo tiene como propósito establecer el marco teórico que sustenta la investigación, a través de la revisión de conceptos, antecedentes, metodologías y fundamentos técnicos relacionados con la música de cámara, los corales de Johann Sebastián Bach y los aspectos técnico-musicales en los instrumentos de viento. Asimismo, se contextualiza el papel de las bandas sinfónicas en Colombia, haciendo énfasis en el caso de la Banda Sinfónica de Aguadas - Caldas. Este capítulo busca proporcionar las bases conceptuales necesarias para comprender la importancia del enfoque pedagógico propuesto y fundamentar la pertinencia de la propuesta metodológica que se desarrollará en los capítulos posteriores.

El tercer capítulo tiene como objetivo presentar el enfoque metodológico que orienta el desarrollo de la investigación, así como la ruta que se siguió para la recolección, análisis e interpretación de los datos. En este apartado se define el tipo de investigación, el diseño metodológico, los instrumentos utilizados y las fases del proceso investigativo. Además, este capítulo permite comprender cómo se llevó a cabo la implementación de la propuesta en el contexto real de la Banda Sinfónica de Aguadas - Caldas y establece las bases para el análisis de los resultados presentados posteriormente.

Capítulo 1

1.1 Hipótesis y delimitación del problema

Históricamente, la conformación de bandas sinfónicas se ha desarrollado por precedentes como las guerras y revoluciones que han tenido epicentro en Europa, por esta y otras razones algunos aspectos técnico – musicales no se cuidaban tanto en ese entonces, quizás por falta de conocimientos o por la naturaleza de las agrupaciones; la guerra. (Valencia, 2010)

De acuerdo a lo anterior, en el sistema de banda – escuela, generado principalmente en la actualidad para las bandas sinfónicas del país, se han venido presentando una serie de métodos a lo largo de su evolución, que han sido de gran ayuda para el gremio bandístico en cuestiones de repertorios y ensambles generales, sin embargo, se debe tener en cuenta que estos dos ítems no ofrecen una guía para el trabajo específico de los aspectos técnico – musicales; respiración, emisión de aire y afinación de una forma más focalizada hacia pequeños grupos de la banda y posteriormente en general.

En este modelo banda – escuela, el estudiante y el director efectúan un proceso continuo, en el cual se ha visto evidenciado que para el director es un poco tedioso, por la cantidad de estudiantes los cuales guía en sus avances instrumentales, ya que (Valencia, 2010) lo menciona como un director “todero” encargado de muchas labores al tiempo: Musicales, logísticas, pedagógicas... lo que podría llevar a entorpecer un poco el mismo proceso.

Lo anterior nos podría inducir a pensar que, por esta y otras razones, en el proceso de Aguadas - Caldas, incluso en el departamento y Colombia, se evidencia un poco la ausencia del trabajo con los aspectos técnico – musicales mencionados anteriormente, ya sea por la problemática anterior, la escasez de herramientas o la falta de reconocimiento de estas.

En un acercamiento a la banda sinfónica de Aguadas - Caldas se tuvieron en cuenta varios aspectos en la indagación de la información, uno de ellos, enfocado a si realmente el director de la banda de Aguadas considera que es esta sobre carga, una causal en la falta de trabajo con estos aspectos técnico - musicales, o si existen otras razones por las cuales esto no es tan trabajado, teniendo como resultado que esta “sobre carga” no es tanto la problemática en cuestión, sino que es un poco la falta de disposición a la toma y práctica de estas herramientas que él reconoce, por varias razones, entre ellas; la premura de montajes y presentaciones que obligan un poco a dejar ese tipo de trabajos un poco de lado.

También, se tuvieron en cuenta una serie de interrogantes enfocados específicamente a el factor socio emocional de los estudiantes a la hora de ensayar o efectuar presentaciones con la banda, profundizando un poco en si ¿realmente es posible que sentimientos que se entienden como “negativos”: Miedo, tristeza, ansiedad... influyan en los aspectos técnico-musicales a la hora de tocar? Ya que hay evidencias, de que el miedo escénico o un sentimiento emocional adverso, pueden generar situaciones que no permiten que fluya toda la parte musical (Weintraub, 2009) todo esto en pro de generar reflexiones que van un poco más allá de las situaciones técnicas de los estudiantes.

En dialogo con ellos se obtuvo como resultado que, por el contrario, las principales emociones a la hora de interpretar son: Felicidad, alegría, orgullo... (Las entrevistas a los estudiantes se materializarán en el marco metodológico)

Lo anterior denota que el factor emocional no es un precedente mayor a la falta de trabajo o utilización de herramientas focalizadas en los aspectos técnico – musicales. En ese sentido; la respiración, emisión del aire y la afinación deben ser tratados con más profundidad, influyendo no solo en lo técnico del estudiante, sino también en el desarrollo de una persona integral, consciente de lo que ve, lo que escucha y lo que siente.

El maestro Miguel Ángel Casas ha sido uno de los pioneros en proponer un sistema de afinación para agrupaciones en Colombia (Casas, 2020) este sistema basado principalmente en la afinación como una SENSACIÓN, abordado principalmente a través del canto, ha sido una de las propuestas más innovadoras, pero que, a la vez, no ha tenido una difusión y expansión masiva en las bandas sinfónicas del país.

Hablar de estos aspectos es de vital importancia para las bandas sinfónicas, como se mencionaba, en Caldas en su gran mayoría se realizan procesos de directores “toderos”, donde la principal fuente de ayuda en el caso de la afinación es el afinador¹ y la experiencia del director, si bien este artefacto ayuda al proceso de afinación, es algo que limita a los estudiantes a recibir órdenes de un aparato electrónico que, dependiendo del clima o configuración, puede variar. De ello se desprende algo más relevante, y es que como se mencionaba anteriormente la afinación es un proceso de sensaciones (Casas, 2020) y cabe preguntarse ¿Puede haber proceso de sensación de la afinación netamente siguiendo un afinador? se pensaría principalmente en generar propuestas de herramientas que ayuden y trabajen estos aspectos, específicamente en cada ensayo o regularmente, ya que se observa un déficit en este tipo de contenidos.

El tema de la respiración también ha sido clave en la identificación de la problemática, teniendo en cuenta algunos sucesos como la evolución de la tecnología y la pandemia, se evidencian algunas secuelas y problemáticas desarrolladas a partir de ello, temas como la involución de la respiración, generando dificultades como: respiración superficial, desatención, ansiedad, estrés, inmediatez y una gran cantidad de dificultades físicas y mentales han sido los resultados de estos sucesos, en donde se debe buscar una disminución al máximo de aquellos daños. (Molina, 2022)

¹ Artefacto electrónico creado para analizar frecuencias sonoras y determinar si aquellas están afinadas o no

1.2 Pregunta de investigación

¿De qué manera se pueden fortalecer los procesos de formación en aspectos técnico – musicales como la respiración, emisión de sonido y afinación en instrumentistas de viento de la banda sinfónica de Aguadas - Caldas?

Preguntas secundarias

¿Cómo se pueden emplear los corales de Johann Sebastián Bach como recurso o herramienta Pedagógica para trabajar aspectos técnico-musicales en la banda sinfónica de Aguadas - Caldas?

¿Qué influencia tienen los corales de Johann Sebastián Bach en el reconocimiento de emociones en los estudiantes a la hora de la práctica?

1.3 Justificación

Colombia es un país de bandas sinfónicas, dicho nicho cultural cuenta con alrededor de 1600 bandas a nivel nacional, comentado por el director ejecutivo de la banda sinfónica nacional de Colombia, en una entrevista con el ministerio de cultura dialogando sobre el programa “sonidos para la construcción de paz”². Este sistema bandístico contribuye al desarrollo de la sociedad, generando en sí misma, una riqueza inmaterial a la nación, aportando a la sociedad no solamente músicos, sino personas de bien en pro de una sociedad evolutiva. Dicho lo anterior, cabe reflexionar y cuestionarse como personas formadas en este sistema y como docentes en formación, sobre las herramientas que hacen sólido un proceso de banda y también sobre qué aspectos harían falta para que se afiancen aún más, para que así no sea tan influyente la situación económica o la ubicación geográfica de la agrupación.

Principalmente se habla de un trabajo en donde los Corales de Johann Sebastián Bach y la música de cámara sean los protagonistas, pero que realmente está en el que hacer pedagógico el sentido de este, desde el principio del ejercicio hasta el final del mismo, se visualiza que la banda adopte miras a cambios positivos, desde lo individual a lo grupal, teniendo este un impacto tanto desde las bases como; postura, atención, concentración, focalización, etc. hasta desarrollos más complejos como la introspección y la consciencia.

En consecuencia, la iniciativa de este proyecto es aportar a el proceso de la banda sinfónica de Aguadas - Caldas, y de ser posible, una posterior replica a otros procesos, una herramienta en donde el maestro y los estudiantes puedan encontrar una ventana formativa, que represente para ellos la consciencia de hacer música y al mismo tiempo fortalecer aspectos clave para el músico, sin perder el sentido del disfrute por la misma.

Es importante hablar de la parte disciplinaria que conlleva trabajar la afinación, la respiración y la emisión de sonido en instrumentistas de viento, que son la columna vertebral de este trabajo, ya que son temas en el cual el musico debe estar muy inmerso, con mucha constancia y dedicación, para que se vean los resultados deseados. Mas allá de

² Entrevista al director ejecutivo de la banda sinfónica nacional.
https://www.facebook.com/watch/?v=826452642352377&surface_type=vod&referral_source=vod_deeplink_unit

la importancia de aprender a identificar si una nota está desafinada, o a tener una respiración y articulación unificada con el resto de la agrupación, se trabajan aspectos como el trabajo en grupo, aprender también a conocer a su compañero, saber el rol que se tiene en un ensamble y cómo se puede contribuir para un buen desarrollo del mismo, aunque se habla de algo técnico musical; el trasfondo principal de este trabajo, es permitir y brindar medios que le permitan al estudiante conocerse y conocer al prójimo mucho mejor, que al fin y al cabo es lo que va antes de hacer música, y es a ser personas, donde su criterio se empiece a formar sólidamente, que puedan confiar en lo que sienten aunque hayan opiniones diferentes. (Cárdenas, 2012) (Arias, 2011)

Para finalizar, es importante mencionar la pertinencia de trabajos que se desarrollen en búsqueda de nuevos horizontes pedagógicos y con focos a desarrollos más dialógicos en cuanto a aprendizajes multisensoriales, sin duda alguna este tipo de aportes abren brechas y nuevos canales para ver y sentir la música, incluyendo la formación tanto técnica como integral, en este caso, de estudiantes en un proceso de formación fundamental.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo principal

Promover el fortalecimiento de los aspectos técnico - musicales: respiración, emisión de sonido y afinación en instrumentistas de viento de la banda sinfónica de Aguadas, Caldas. Mediante el estudio y la práctica de 5 corales de Johann Sebastián Bach.

1.4.2 Objetivos específicos

1 analizar la metodología empleada por el maestro Miguel Ángel Casas, durante sus procesos de trabajo técnico y/o montajes generales con agrupaciones sinfónicas.

2 analizar y evaluar las posibilidades pedagógicas y técnicas de cinco corales de Bach, adaptándolos a los formatos de cuarteto de metales y maderas, según sus características y niveles de dificultad.

3 diseñar una guía metodológica basada en la propuesta del maestro Miguel Ángel Casas, que permita abordar de forma sistemática los aspectos técnico – musicales, a través de la música de cámara y los corales de Bach.

1.5 Antecedentes

- CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE CAMARA DE LA BANDA SINFÓNICA INFANTIL DE VILLAPINZÓN – CUNDINAMARCA, 2013.

Trabajo de grado realizado por Fabio Andrés Rodríguez Gordillo para obtener el título de licenciado en música, se centra en la necesidad de ofrecer herramientas que permitan al interprete desde el punto de vista técnico, e interpretativo, un destacado desempeño en lo colectivo a través del grupo de cámara por medio de la apropiación y desarrollo de conceptos y estrategias dentro de un enfoque significativo.

- ACHT KLANKSTUDIES, “ESTUDIOS DE SONIDO”

Trabajo del holandés Henk Van Lijnschooten para desarrollo de sonido y afinación, consta de 8 composiciones a modo de corales donde se evidencian consonancias y disonancias construidas a propósito, para el trabajo de la sensibilidad de la afinación y el sonido en el instrumentista y en la banda sinfónica.

- EJERCICIOS TÉCNICOS APLICADOS AL FORMATO DE CUARTETO DE SAXOFONES, 2016.

Proyecto de grado de Joseph Luna Vanegas para optar por el título de Licenciado en música, de la Universidad Pedagogía Nacional, trabajo que habla sobre una propuesta que se genera por el asunto de las dificultades técnicas encontradas en los ensayos de cuartetos de saxofones, así mismo se hace referencia al hecho mismo de la reflexión en cuanto a la interpretación. Si bien solo se abarcan estos conceptos al cuarteto de saxofones, será de crucial importancia entender estas dificultades, ya que en este proyecto las maderas juegan un papel principal como con los instrumentos de viento metal, que, aunque están en el mismo formato de agrupación, cada familia tiene especificidades técnicas muy diferentes.

- APLICACIÓN DEL METODO DE RESPIRACION “JACOBS”: SU EFICIENCIA EN EL MEJORAMIENTO DEL SONIDO EN INSTRUMENTISTAS DE VIENTO METAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ADVENTISTA AMERICANA DE JULIACA, 2017.

Tesis para optar por el título de maestro en música de Edwin Huanca Yana. El principal objetivo de su proyecto es comprobar la eficacia del método “Jacobs” (Arnold Jacobs) quien fue tubista y uno de los maestros más cotizados en el mundo de los instrumentos de viento metal. Este método habla básicamente de la mejora del sonido por medio de la respiración en instrumentistas de viento metal, siendo esta una investigación cuantitativa, en la cual se evidenció un avance significado en la aplicación del método, aplicados en una serie de talleres a músicos adolescentes.

- TÉCNICAS GENERALES DE LATÓN Y PEDAGOGIAS, 2022.

Artículo investigativo de “libre textos españoles” que habla sobre las generalidades técnicas básicas de los instrumentos de viento metal, en donde se puede apoyar esta investigación, más puntualmente en el apartado 1.8, que habla específicamente de la articulación en los mismos.

- EL EFECTO BACH COMO ESTRATEGIA QUE CONTRIBUYE AL LIDERAZGO Y LA CREATIVIDAD, 2012.

Artículo investigativo elaborado por Diana Pedrosa Cárdenas, que habla de la obra de Bach, pero desde una perspectiva no tan musical, sino desde una visión más estética en cuestión de arte y humanidad, mencionando autores de la filosofía, física e historia del arte como: Hegel, Einstein, Walter Benjamín, Cagliani, entre otros. Dándonos así una perspectiva de lo que puede lograr el efecto Bach en nuestro desarrollo de emociones y comportamientos.

Capítulo 2

2. Marco Teórico

2.1 Bandas sinfónicas

2.1.1 Contexto global

Para la elaboración de esta contextualización se utiliza como base dos documentos: Bandas de música en Colombia; la creación musical en la perspectiva educativa, por el maestro Victoriano Valencia Rincón, que además va a estar presente a lo largo de este apartado, ya que, por su experiencia en el ámbito compositivo y pedagógico, ha aportado con su conocimiento, gran crecimiento a todo el gremio bandístico. El otro documento es: bandas de viento colombianas, por: Luis Omar Montoya Arias, investigador mexicano radicado en Colombia, que muestra una perspectiva de la banda sinfónica, desde la historia de las bandas de marcha y las *brass band*.

La idea de esta contextualización histórica es mostrar desde dos perspectivas (Latino América y Europa) como fueron evolucionando las bandas en cada continente y cuáles eran sus principales finalidades, ya que esto será relevante para entender el impacto de la música de Johann Sebastián Bach en el mundo.

La historia de las agrupaciones musicales se remonta a 1600 años a.C, cuando los egipcios marchaban con sus bandas militares. Pero es hasta el siglo XXIII que hubo un notorio cambio en las bandas de viento, con la incorporación de platillos y otros instrumentos a la estructura de estas, aportes hechos por los turcos incorporando nuevos instrumentos a medida del tiempo con la exploración y creación.

“La banda de viento o brass band, como la conocemos actualmente, se constituye en Gales e Inglaterra a finales de la década de los 1820”. Esta época de 1800 – 1820 está enmarcada principalmente por un periodo de guerras napoleónicas en donde Gran Bretaña (principal potencia del reino unido) declara la guerra a Francia con el fin de evitar la expansión de los ideales napoleónicos en el mundo, todo esto da una perspectiva general del contexto en el cual se crea una de las primeras bandas de viento, con formatos como se conoce hoy. (Arias, 2011, pág. 4).

Si bien Inglaterra (Reino Unido) fue decisiva para la creación de nuevas bandas de marcha, hay otros agentes que fueron importantes para la creación de estas, por un lado, se tiene el tema de la revolución industrial, surgiendo en la misma Inglaterra alrededor del año 1760 – 1840, la invención del pistón en 1818 (Alemania), el sistema de llaves en instrumentos de la familia de viento madera unos años más tarde, y la creatividad de los ingleses al pensar instrumentos de latón/metales resistentes al agua, al ser Inglaterra un país en el que las lluvias eran recurrentes. (Arias, 2011) (Valencia, 2010)

Primero se menciona la revolución industrial como un principal detonante del auge de fabricación de instrumentos en cantidad, ya que esta época constituye: industrialización a cargo de instituciones asociadas, en donde los dueños generalmente eran los políticos de la época, generando así mayor coordinación en el perfeccionamiento, cantidades y valores de los instrumentos. (Hobsbam, 2002, Pag 9)

Al ser los políticos los dueños de las empresas creadoras de instrumentos, estos las creaban con esta misma finalidad política, ya que, en elecciones, eran las bandas las encargadas de hacer toda la fiesta pública, para captar la atención de las personas que estaban en sus casas, y así invitar a hacer parte de estas actividades, mostrando un poco que la principal intención de las bandas en ese entonces era de alboroto, para llamar la atención de las personas. En ese entonces las bandas eran conformadas por los campesinos trabajadores de las industrias, ya que los mismos jefes y dueños ordenaban que aquellos trabajadores hicieran parte de estas, evidenciando la gran influencia que tuvo la clase campesina en toda esta conformación de agrupaciones musicales. (Serrano, 2008)

Si bien las bandas de Europa estaban en constante desarrollo a mediados del siglo XIX, había países que tenían procesos un poco diferentes. Por ejemplo, en Holanda, al ser un país protestante, la música de bandas de viento era utilizada con fines estéticos y eclesiásticos, algo diferente a lo anteriormente mencionado con el Reino Unido, generando así, que la música holandesa fuera un poco más elaborada y virtuosa, por su misma mirada desde la estética. Todo esto está relacionado con los aportes que los holandeses ven en el canto y los corales, incluso se menciona que: *“La mayoría de las bandas en Holanda establecen que el ensayo inicia obligatoriamente con un coral”*. (Arias, 2011, Pag. 6).

Evidenciando un sistema predeterminado y pactado, para trabajo de muchos aspectos musicales por medio de lo que genera el canto, los corales y la música de cámara.

La llegada del funcionamiento del pistón en instrumentos de viento metal también fue decisivo, principalmente para las bandas que tenían en su formato trompetas, ya que antes de esto, tenían que transportar todo tipo de trompetas para las ceremonias y eventos en los cuales tocara la banda, ya que sin el sistema de pistones, la consecución de las notas diatónicas y cromáticas era prácticamente imposible, estas trompetas antecesoras solo brindaban armónicos, haciendo así la actuación de la trompeta muy limitada. (Arias, 2011).

Si bien se conocen todos estos datos, en latino América se fundamentaba la música al servicio de la guerra y la política incluso hasta el siglo XIX, también se conocen datos que describen la formación de bandas municipales, bandas de corte y bandas de iglesia, que empezaban a manejar otro tipo funciones y el tipo de música que interpretaban.

“Durante la edad media aparecieron las primeras bandas municipales o bandas de ciudad las cuales, junto a las bandas de la corte y las bandas de iglesia, conformaron un conjunto de organizaciones musicales que se dedicaron al entretenimiento de todos los miembros de la comunidad a la que servían”.
(valencia, 2011, pag1)

Es así como se observan entonces los primeros contextos de las bandas de viento y las bandas sinfónicas a nivel global, en primeras instancias como productos netamente para la guerra, la iglesia y la política, para desarrollarse hacia un enfoque más social y de carácter lúdico hacia las personas del común.

2.1.2 Bandas en Colombia

En Colombia, el desarrollo de las bandas está enmarcado por los 3 aspectos mencionados anteriormente en el que se desarrollaron las *brass band* en Europa, principalmente se habla de un auge de las bandas militares, luego de esto, las bandas fiesteras de carácter campesino y trabajador para posteriormente la institucionalización de las bandas con un carácter más pedagógico, todo esto sucede a lo largo del siglo XIX.

El auge de las bandas militares comienza con la conformación de la primera banda militar, se habla de la banda de la corona de Pedro Carricarte en 1784 surgiendo así

progresivamente con un carácter religioso y posteriormente de carácter festivo y de amenización. un poco más adelante, bajo el mandato del presidente Rafael Núñez quien fue uno de los principales potenciadores de bandas militares, ordena la creación masiva de bandas, formando un sistema de bandas de marcha; generando una banda por cada batallón de la milicia, todo esto con la ayuda de personas seleccionadas como inspectores generales de bandas en Colombia, de la mano de este proceso, también hubo personas que aportaron al proceso instrumental y de ensamble, tales como: Jorge Price (1853-1956) que data como uno de los primeros creadores de métodos para bandas militares, Manuel Corti (1868-1914) que de hecho también fue inspector general de bandas. (Valencia, 2010)

Las bandas militares de la época tenían una estrecha relación en cuanto a repertorios y formatos de las bandas francesas, que incluso en los tiempos actuales se evidencia, siendo estos modelos tomados de las bandas de las tropas de la revolución francesa, modelo que fue adoptado oficialmente en el año 1897 y fueron desde estos mandatos que ordenaron la adopción del modelo de banda militar francesa en Colombia, evidenciando de nuevo una estrecha relación de la banda con la guerra, así como se mencionaba paginas atrás, en el caso de las *brass band* surgidas en Inglaterra. (Sarmiento, 2016)

2.1.3 Banda de Aguadas, Caldas.

Las bandas sinfónicas de Caldas comienzan su proceso oficial con el gobierno en la década de los 70's 80's, siendo las bandas de Caldas junto con Antioquia la cumbre del sistema Banda – Escuela, que se concibe como un sistema en el que cada banda está adscrita a alguna institución educativa del municipio, fortaleciendo y facilitando los espacios de práctica. En la mitad de la década de los 70's, ante el notorio debilitamiento de las bandas municipales, evidenciado en el festival departamental de 1975, en donde solo participaron 5 bandas; el jefe de educación media Hernán Bedoya, impuso en 1977 un nuevo proceso de banda sinfónica en Neira – Caldas, el cual es un municipio cercano a Manizales. Desde ese entonces, delegados fueron sensibilizando a alcaldes de municipios cercanos sobre la importancia de estos procesos y para 1980 ya había 13 directores nombrados para los nuevos procesos de bandas sinfónicas en Caldas, entre ellas la banda sinfónica de Aguadas - Caldas. (Valencia, 2010)

Actualmente el director de la banda sifónica de Aguadas - Caldas, es Alexander Ramírez. En una charla pedagógica obtenida con él, relata la importancia de tener un buen proceso con los niños “desde cero” para que así, se vean resultados positivos en cada competencia en la que esté la banda, un proceso que consta de 3 fases:

Iniciación: en el cual los niños obtienen, conocen y practican con la que ha sido la herramienta más importante para el maestro Alexander, la flauta dulce, explicando que este instrumento ayuda a conocer y afianzar habilidades motoras en los niños, que hace que sea más sencillo el acercamiento con un instrumento más grande.

Banda infantil: Luego de pasar la etapa anterior, los niños ingresan a la banda infantil, en donde se practica repertorio de un nivel proporcional y en donde tienen la posibilidad de participar en algunos certámenes importantes tanto departamentales como nacionales. Cabe anotar que los estudiantes más avanzados también pueden hacer parte del proceso avanzado.

Banda titular o juvenil: Esta agrupación es la cara principal del proceso musical, siendo esta la encargada de representar tanto el colegio Marino Gómez Estrada a el cual esta adscrita como el municipio de Aguadas – Caldas. en los principales certámenes departamentales y nacionales.

2.2 Afinación

Desde la antigüedad se han utilizado varios tipos de afinación que han servido de ayuda o guía a la hora de interpretar música de forma individual y en conjunto. Uno de los sistemas de afinación más arcaicos es el sistema de afinación pitagórica, que se basa en las proporciones matemáticas descubiertas por el filósofo y matemático griego, Pitágoras. En el siglo VI antes de Cristo, este sistema se caracteriza por utilizar proporciones armónicas simples y exactas para determinar las frecuencias de los tonos. El tema de la proporción siempre ha sido un tema clave desde la afinación pitagórica, en la cual se representaba de la siguiente manera: 2:1 octava, 3:2 Quinta perfecta y 4:3 cuarta perfecta, en donde para una mejor comprensión se utiliza el ejemplo de la división geométrica de una cuerda en 2, 3 y 4 partes iguales, dando como resultado la multiplicación de la vibración de esta, modificando la altura y armónico de la nota.

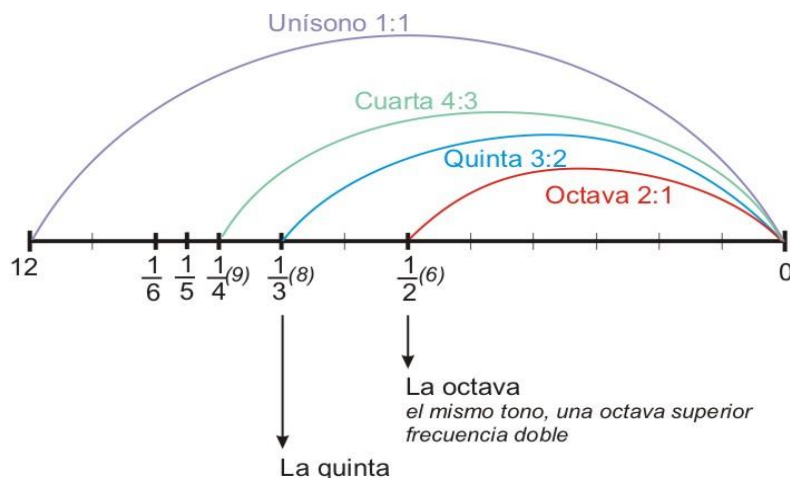

Ilustración 1- afinación pitagórica³

Esta afinación fue clave para una aproximación a una sonoridad cálida y bonita, sin embargo, no era posible cambiar fácilmente a un tono diatónico⁴ ya que este sistema de afinación se basa solo en los armónicos de una nota particular. (Rodríguez)

“La afinación y escala pitagórica se deriva de la superposición de 11 quintas naturales (Generalmente desde mi♭ hasta sol♯) la quinta restante recibe toda la coma diatónica y por lo tanto es 24 cents baja. Este sistema fue usado hasta el siglo XV” (Rodríguez, pag 3)

Como se observa anteriormente, la proporcionalidad de las quintas no siempre genera una sensación de consonancia, ya que al efectuarse el círculo de quintas en este sistema de afinación, no se llegaba a la misma nota del inicio, sino que esta última recibía una coma diatónica.

De acuerdo con lo anterior cabe recordar que esta afinación pitagórica está sustentada desde los modos griegos, en sí, cada escala era única a la hora de interpretarse. Más adelante, en los siglos XVI, XVII y XVIII surge la necesidad de indagar y buscar una afinación más consonante, que no generara tanta tensión en los escuchas de la época y que pudiese evocar más tranquilidad, que en si misma fuese una afinación que pudiese generar varias sensaciones desde un tono (todo esto en el desarrollo de las escalas mayores y

³ Imagen tomada de <http://socialmusik.es/la-revolucion-del-monocordio/>

⁴ En música, el término diatónico se refiere a una escala musical, o más generalmente, a la nota siguiente en una escala musical conformada por tonos y semitonos

menores) pudiendo así utilizar tanto los modos griegos antiguos, como la tonalidad que estaba surgiendo, estas dos afinaciones fueron: la afinación temperada igual, exploraciones de afinaciones temperadas y la afinación justa.

Afinación temperada igual: Al igual que la afinación pitagórica, este tipo de afinación fue uno de los tantos temperamentos utilizados en la época barroca, todos concluían, que como en la arquitectura, la proporción era sinónimo de divinidad, en este caso, aunque cada tono esta proporcionalmente dividido esto no era tan así, ya que el sonido era bastante disonante en comparación a otros temperamentos, incluso (Ruiz, 2004) menciona que está comprobado que Johann Sebastián Bach, no utilizó este temperamento en ninguna de sus fugas y preludios del clave bien temperado.

“En la obra de Bach aún no queda claro cuál de los temperamentos realmente utilizó en su obra, no obstante, todos los estudiosos coinciden en que no se trataba del temperamento igual, como podía pensarse en un principio”. (Ruiz, 2004, pág. 4)

Afinaciones del clave bien temperado: Estos temperamentos, los cuales fueron utilizados por Bach en su obra del clave bien temperado, están sustentados bajo las teorías y experimentos de la consonancia y disonancia sensorial, teorías desarrolladas principalmente por: Hermann L. F. Von Helmholtz, Harry Parch, R. Plomp, W. J. M levelt y W. A. Sethares, quienes ayudaron y contribuyeron en este concepto anteriormente mencionado, con una correlación directa de lo sensorial como un efecto fisiológico, basado principalmente en las pulsaciones o batidos provocados por cada tonalidad, haciendo de cada una de estas, única al momento de sonar, en este caso el clave. Es por ello que Bach encuentra en estos “buenos temperamentos” un color único para cada tonalidad mayor o menor utilizada en su obra, aquellos temperamentos se encuentran referenciados como: Temperamentos Werckmeister I, Werckmeister II, Werckmeister III, Werckmeister IV, Werckmeister V, Kirnberger I, Kirnberger III, Neidhardt I, Marpurg I, Tartini – Vallotti, Barca, Kellner y Barnes (Ruiz, 2004)

Afinación o entonación justa: En esta búsqueda de una música más consonante y agradable para el público, toma mayor fuerza el concepto de sensación, que se menciona anteriormente. Uno de los principales teóricos sobre este tema de las sensaciones en la afinación, que de hecho también hizo contribuciones a algunos temperamentos, fue:

Hermann Von Helmholtz, que dedica un libro completo a abordar el tema de la afinación, mencionando que no está de acuerdo en que la afinación se aborde netamente desde un tema basado en la aritmética, afirmando que toda esta problemática del sonido debe ser abordada desde el punto de vista de las sensaciones. (Conti, 2006)

Desde la anterior premisa cabe preguntarse ¿Qué es la sensación y como se aplica a la música? Según (Casas, 2020) la sensación es algo que se entrena como un músculo más, a medida que se entrena la capacidad de sentirse afinado, esta se irá instalando en nuestro subconsciente, es decir; se estará más preparado para sentir consonancias o disonancias con más precisión, hasta llegar al punto de que esta habilidad se convierta en un reflejo del subconsciente, en la medida de que ya no se necesitará esfuerzo mayor para descifrar si algún grupo o músico está o no, desafinado.

Obviamente, el tema de la afinación justa no deja de estar ligada a la proporción y las matemáticas, pero si toma un papel secundario. A continuación, se presenta una tabla en la que se comparan algunas afinaciones temperadas en relación con la afinación justa.

Tabla 1- Comparación matemática de la afinación Pitagórica, justa e igual.

	PITAGÓRICA	JUSTA	IGUAL
Segunda mayor	203.9 cents ⁵	204 cents	200 cents
Tercera menor	294.1 cents	316 cents	300 cents
Tercera mayor	407.8 cents	386 cents	400 cents
Cuarta	498 cents	498 cents	500 cents
Quinta	702 cents	702 cents	700 cents
Sexta menor	792.2 cents	814 cents	800 cents
Sexta mayor	905.9 cents	884 cents	900 cents
Séptima	1109.8 cents	1088 cents	1100 cents
Octava	1200 cents	1200 cents	1200 cents

6

⁵ *los cents, es la medida logarítmica para mediar la diferencia de los tonos de los distintos temperamentos y afinaciones*

⁶ Tabla tomada del documento afinaciones y temperamentos: historia y presente por: Rodríguez, Adrián, 2001, pág. 8

En consecuencia, la mencionada afinación justa resulta ser una de las más adecuadas para los instrumentistas de viento, ya que, por la misma construcción de los mismos instrumentos, no se emite una afinación perfecta matemáticamente, por lo que es el instrumentista el encargado de variar la afinación con su columna de aire, jugando un papel predominante los conceptos de conciencia y sensación del sonido, conceptos que se desarrollan al finalizar este apartado.

2.3 Aspectos técnicos

2.3.1 Postura

Muchos de los teóricos investigadores en el quehacer musical manifiestan que, interpretar música es considerada una actividad de alto rendimiento, ya que desde el punto de vista intelectual, físico y psíquico reflejan un esfuerzo considerable a la hora de practicar, hacer música en vivo o prepararse para algún tipo de concierto o audición, teniendo similitudes con deportes de alto rendimiento como el fútbol, la natación o deportes similares (Vogelbach, 2010)

Según lo anterior, es imprescindible que los músicos o las personas que realizan actividades musicales tengan un asistente físico o cuenten con una educación sobre el manejo de su cuerpo a la hora de interpretar un instrumento musical, ya que el obviar este tipo de temas puede causar grandes dificultades en el momento de hacer música.

El tema en sí, que compete en mayor medida a los músicos es la postura, la cual se conoce como la posición relativa que adoptan las diferentes partes del cuerpo en el espacio, tema que ha sido estudiado a medida de la evolución del humano, ya que en tiempos remotos la postura natural humana era diferente. En sí, para no perder el hilo del tema, una buena postura es aquella que permite una posición natural del músculo y extremidades del cuerpo, ya que adoptar posiciones diferentes o que accionen algún tipo de tensión, son detonantes de un sinnúmero de enfermedades y síndromes que se convierten en obstáculos a la hora de interpretar un instrumento. (Gomez Patiño, 2016)

En una investigación realizada por estudiantes de fisioterapia de la Universidad del Valle del Cauca se reportaron que hay 1612 patologías diagnosticadas a 891 músicos de agrupaciones sinfónicas y se encontró una deficiencia en estructura dorsal en un 5,8% de

los músicos, deficiencia cervicobraquial en un 4,3%, siendo uno de los primeros componentes de estas patologías o enfermedades los prolongados periodos de práctica, la técnica utilizada por el ejecutante, la fuerza utilizada, el peso del instrumento y la forma de inhalar y exhalar. (Gomez Patiño, 2016)

Según estos datos anteriores, aquellos estudiantes fijaron un programa de acondicionamiento para algunos instrumentistas de viento de la Universidad, encontrando dentro de sus conclusiones que una buena educación sobre postura puede reducir el riesgo de enfermedades físicas en un gran porcentaje, a continuación, se mostrarán algunas imágenes de las posturas correctas a la hora de tocar un instrumento de viento:

*Ilustración 2 –
Postura sugerida de un
clarinetista*

Ilustración 4- Postura sugerida trombonista

*Ilustración 3
- Postura sugerida de
un flautista*

Ilustración 5- Postura sugerida tubista

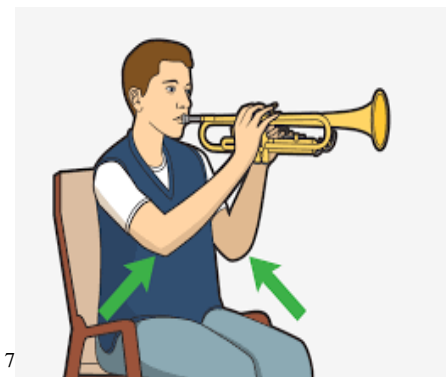

Ilustración 6- Postura sugerida trompetista

Ilustración 7- Postura sugerida saxofonista

Como se observa anteriormente, en general, una posición correcta está conformada por una columna recta, en donde las posturas requeridas para la ejecución del instrumento no efectúen más fuerza que la necesaria para no generar tensiones mayores.

En consecuencia, una conciencia sobre una adecuada postura a la hora de tocar puede ayudar al instrumentista a enfocarse en otros detalles de interpretación, los cuales son fundamentales a la hora de pensar en temas de respiración, articulación y afinación.

2.3.2 Respiración

En este proyecto de investigación es crucial este ítem, ya que al ser uno de los conceptos básicos de los instrumentistas de viento, también es uno de los más descuidados.

⁷ Imágenes tomadas de <https://isa-instrumentosmusicales.webnode.com.ar/>

Para comprender el tema de la respiración, se tendrán en cuenta varios aspectos, por un lado, la relación respiración – cuerpo, la involución⁸ de una buena respiración debido a las redes sociales, el capitalismo, la sociedad y en su defecto la pandemia que se vivió hace un par de años, finalizando con la perspectiva de la respiración del mundo oriental y occidental y su relación con la sensación y la conciencia, concepto que se menciona reiteradamente en el desarrollo de esta investigación.

Primordialmente, el cuerpo humano se ha comparado por décadas con una máquina, siendo este, nuestra casa y nuestra representación de lo humano; la respiración es entonces la materia prima principal para que esta máquina funcione, de allí depende una buena o mala realización de las actividades físicas y/o mentales, este proceso de respirar está presente desde el primer segundo del nacimiento, hasta el deceso, es así como esto se empieza a relacionar de manera directa con el entorno en el que se desarrolla el humano. (solar)

De acuerdo con lo anterior, sucesos como la revolución tecnológica y la pandemia vivida del año 2020 al 2022 generaron una serie de agravantes en la forma de respirar de las personas, haciendo involucionar todo este tema de la respiración consciente, debido principalmente a la generación de ansiedad producido por las redes sociales y el habitual estado de alerta y peligro que generó la pandemia, pero ¿Qué tiene que ver la ansiedad y el estado de alerta o peligro con la respiración? Resulta, que naturalmente cuando un humano entra en alguno de estos estados, las pulsaciones del corazón aumentan, generando que el ritmo cardiaco sea mayor, como consecuencia una respiración superficial y ligera, todo este proceso es absolutamente normal, en este tipo de situaciones, pero; el humano al ser un ser de hábitos, ese patrón se hizo costumbre, no solamente por las redes sociales y la pandemia, sino también por la inseguridad y el agite de las grandes ciudades, que aumentaron significativamente en esos años, generando así un estado de alerta constante en las personas, aún sin sumarle los estados que producen el trabajo y la inmediatez que se vive en el siglo presente. (Molina, 2022)

Es importante abordar todo este tema de la respiración en las personas en general antes de abordarlo desde la perspectiva de los músicos, ya que se debe partir desde la

⁸ Detención y/o retroceso de una evolución biológica, política, cultural o económica.

naturalidad y simpleza de este tema, que como se mencionaba anteriormente, también se trabaja y se entrena con hábitos diarios.

Las periferias orientales y occidentales han sido cruciales en todas las investigaciones realizadas en cuanto a la respiración. Por un lado, la cosmovisión oriental ha mostrado el poder curativo de la respiración consciente y la meditación, influyendo tanto en lo mental como en lo físico, por otro lado, la percepción occidental, supeditada a la visión oriental, se ha visto afectada por la poca educación acerca del tema desde la infancia, la religión (en el sentido de que la importancia que se le da a la respiración en estas, es mínima) y la poca apropiación de estas técnicas orientales, ya que en occidente estas prácticas de respiración consiente se hacen en menor medida en comparación de otras culturas orientales, generando así una brecha en relación a conocimientos y prácticas que hacen que nuestra relación con el tema sea mucho menor. (solar)

Concepción budista de la respiración: El budismo es una religión y filosofía que se origina en el norte de la India, principalmente por Buddha, nacido en el año 560 a.C y que se expande por toda Asia desde el 480 a.C. Esta religión, al originarse en un contexto específico, en un territorio un poco aislado del resto de Asia por montañas, está basado en otras religiones como: la religión védica, el Brahmanismo, entre otras. Estas religiones siempre se basaron en un principio general; el autoconocimiento, el conocimiento y el bienestar como la búsqueda infinita del ser humano, lo que hay en común en todas estas religiones orientales es la importancia que se le da al concepto de respiración, siendo esta la mediadora de todo proceso de oración y meditación, siendo el principio, desarrollo y final de los procesos mencionados, todo esto comprendido desde el estudio de la meditación consciente que solo se puede lograr desde una práctica diaria de la misma. (Bradley, Traducción 1999)

Respiras 22.000 veces al día. ¿De cuantas respiraciones eres consciente?

El yoga: Si bien el budismo ha influido en el desarrollo de una respiración consiente, hay otras filosofías y religiones muy similares a esta que también han sido cumbre de grandes contribuciones a investigaciones sobre los efectos de la respiración consciente en el ser humano, siendo aún más arcaico que el budismo, el yoga, naciendo también en la cultura hindú, muestra la amplia relación de la respiración con el cuerpo, la

mente, el espíritu, el universo y la realidad, generando un par de diferencias con el budismo, ya que en esta filosofía se utilizaba la meditación un poco más hacia la sanación y el autoconocimiento. En el yoga, se busca un principio el cual llaman el “supramundana” que se basa básicamente en la búsqueda de una mente superior, el cultivo armónico de la atención, el crecimiento de la consciencia, la purificación del consciente, el control psicossomático⁹ y la purificación de energías. (Calle, 2017)

Resulta importante saber que la respiración ha sido un tema tratado por siglos, incluso antes de que apareciera en la historia la religión católica, que es la religión más practicada en América ¹⁰, dándonos un panorama de la relevancia que le damos a este tema con relación a otros países, permitiéndonos reflexionar y repensar que tener una buena respiración se hace no solo de manera consciente, sino también a modo de hábito, es decir, dedicándole un tiempo al día a reflexionar como está la respiración, para así mejorar muchos ámbitos de la vida, y si no es el punto, tener un mejor control de todo el tema de la respiración, permitiendo disminuir significativamente consecuencias como la ansiedad, el estrés, etc. Como se mencionaba anteriormente.

Cabe destacar que estas prácticas anteriores se clasifican en dos; meditaciones formales y meditaciones informales. La primera sucede de la meditación enfocada, planeada y estática, que se realiza apartando algún tiempo del día, exclusivamente para ello. Por otra parte, la meditación no formal, se constituyó de la práctica a partir de tus actividades diarias, es decir, emplear consciencia en la relación, cuerpo – alma y mente mientras se hacen las actividades diarias, es importante aclarar que se requiere de ambas para realmente alcanzar una buena consciencia sobre la respiración, pero en el caso de los músicos en formación y para este documento, primará la segunda, como se observará en los siguientes renglones. (Molina, 2022)

¿Y esto cómo se asocia con los instrumentistas de viento?

⁹ Enfoque médico que considera la relación entre la mente y el cuerpo para tratar y prevenir enfermedades

¹⁰ Citado por el artículo <https://www.google.com/amp/s/es.statista.com/grafico/amp/28553/las-religiones-mas-comunes-en-latinoamerica/>

Uno de los intérpretes e investigadores más respetados en el mundo, se llama Arnold Jacob, reconocido por haber participado en las principales orquestas de los estados unidos y por sus libros de orquestación y técnica musical en los instrumentistas de viento, desarrolla una idea de la respiración, que se basa en no pensar demasiado en ella a la hora de tocar, ya que el mero hecho de pensar hace que nuestra mente se disperse y genere tensiones innecesarias, él argumenta que, la respiración debe ser natural y que no debe ocupar más de un diez por ciento de nuestros pensamientos a la hora de practicar, sin embargo es imprescindible que antes de la práctica con el instrumento se tengan algunos minutos para pensar “conscientemente” en cómo debería ser esa respiración natural a la hora de tocar, es decir, practicar la naturalidad, para que cada vez, esta consciencia sea cada vez más inconsciente, por medio de los hábitos. (Jacob, Edición 2017)

En la yuxtaposición de las anteriores teorías, tanto en la meditación oriental, que ha sido pilar en el desarrollo de la respiración consciente y la mencionada en el párrafo anterior por Arnold Jacob, se encuentra gran relación en la medida que ambas hablan de la importancia de implementar el hábito, si se puede diario, de dedicar un lapso de tiempo de nuestro ensayo o incluso desde casa, a desarrollar una buena consciencia de la respiración, ya que realmente es la materia prima de los músicos de viento, permitiendo mejorar significativamente en los otros aspectos técnico – musicales; emisión de aire (columna de aire) y afinación.

Estos hábitos están comprendidos en un sinnúmero de ejercicios, desde la respiración consciente hasta los que son un poco más específicos, aquellos que ayudan a tener una columna de aire sólida. Estos ejercicios estarán explicados en la guía metodológica.

2.3.3 Emisión de sonido en instrumentos de viento

Cuando se habla de la emisión del sonido en instrumentos de viento no solamente se menciona el tener una buena respiración, que ya se entiende como la base de este, sino también de qué forma y qué músculos intervienen en una buena calidad sonora, en ese sentido, están comprometidos: Respiración, aire y un factor que es fundamental en este subtítulo que es la dicción, mencionada como la herramienta utilizada para tener un buen manejo del músculo que interviene en la emisión del sonido; la lengua.

“La lengua es un órgano muy difícil de controlar; tenemos muy poca conciencia de su forma y posición si nos guiamos solo por la sensación. Ya que no podemos sentir lo que hace la lengua, la usamos como al hablar, no la usamos como si fuera un músculo, la lengua se controla con el estímulo del habla, en ese sentido, la lengua automáticamente asumirá su forma y posición de acuerdo con los sonidos de las vocales, por ejemplo, con “ey” “ay” e “ii”, la lengua se eleva y se ensancha; con “ou” “ho” y “hu” la lengua se baja y se estrecha. Reduce el tamaño de la lengua a través del lenguaje, no de la sensación. (Jacob, 2017, pág. 61)

Según lo anterior, la importancia de tener claro que sílabas pronunciar a la hora de hacer un ataque (emitir el sonido) o articular notas es imprescindible para los instrumentistas de viento, ya que de ahí depende de que la calidad sonora esté acorde al estilo de música que se quiera tocar.

Los corales de Johann Sebastián Bach generalmente son de carácter glorioso y cantable, por esa razón el aprendizaje y el estudio de sílabas como: da, do, de, di, tho, tha, the etc, serán cruciales para lograr el sonido deseado, ya que estas sílabas utilizadas con la consonante “d”, tienden a tener un ataque más sutil y delicado, algo que es necesario para que los corales no suenen demasiado estallados o bruscos, como pasa en el caso de utilizar consonantes como “t”. Por el contrario, se busca un sonido redondo y sutil, en ese sentido, se recomienda el uso de las siguientes sílabas para cada voz del cuarteto, ya sea de metales o maderas. (Jacob, Edición 2017)

Bajo: Do, du

Tenor: Du, de

Alto: De, da

Contralto: Da, di

En este caso, dependiendo de la tesitura, cambia la vocal, pero la consonante siempre será la misma.

2.4 Música de cámara

2.4.1 Concepto e historia

La música de cámara tiene sus orígenes en el renacimiento y el barroco, cuando la música se interpretaba en ambientes más íntimos, como los palacios, salones y cortes aristocráticas. Durante estas épocas, los compositores empezaron a crear obras específicas para pequeños grupos de instrumentos, a diferencia de la música orquestal destinada a grandes auditorios. Estos conjuntos eran más reducidos, permitiendo una mayor interacción entre los músicos y un enfoque más personal en la interpretación. En el Barroco, se destacan las sonatas para instrumentos solistas acompañadas por bajo continuo, lo que sentó las bases de lo que más tarde sería el cuarteto de cuerdas, una de las formaciones más emblemáticas de la música de cámara. (Mellers, 1987)

Con la llegada del Clasicismo en el siglo XVIII, la música de cámara adquirió una mayor formalización y complejidad. Compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven perfeccionaron el cuarteto de cuerdas, desarrollando un lenguaje musical un poco más sofisticado y equilibrado. En esta época, los cuartetos de cuerdas se convirtieron en el género por excelencia para la música de cámara, y las composiciones reflejaban un alto nivel de interacción entre los músicos, lo que les permitía explorar nuevas posibilidades sonoras y emocionales. La estructura de las obras también pasó a ser más rigurosa, con movimientos bien definidos que alternaban entre estilos rápidos y lentos. (Taruskin, 2005)

En el siglo XIX, la música de cámara continuó evolucionando, incorporando una mayor expresividad y complejidad gracias a los avances técnicos de los instrumentos y la expansión de la armonía y las formas musicales. Compositores como Johannes Brahms, Franz Schubert y Robert Schumann ampliaron el repertorio de música de cámara con obras para quintetos, tríos y otras combinaciones instrumentales, lo que permitió un mayor contraste de timbres y una rica variedad de texturas sonoras. La música de cámara se mantuvo como una forma muy apreciada tanto por músicos como por oyentes, y aunque la música de cámara tradicional se ha mantenido viva, también han surgido nuevas formas y estilos en el siglo XX y XXI, abriendo espacio a la experimentación y la fusión con otros géneros musicales. (Zamora, 2010)

2.4.2 Beneficios de hacer música de cámara

La música de cámara, como forma de interpretación musical en la que un pequeño grupo de músicos toca en conjunto, ofrece numerosas ventajas tanto para los intérpretes como para los oyentes. A continuación, se destacan algunas de las principales ventajas de esta práctica.

Desarrollo de la comunicación musical y personal: La música de cámara fomenta una gran interacción entre los músicos. A diferencia de las interpretaciones orquestales, donde la comunicación es más impersonal debido a la gran cantidad de músicos, en la música de cámara los miembros deben estar más atentos a las señales no verbales de sus compañeros para lograr una interpretación conjunta. Esta dinámica promueve una mayor empatía musical y fortalece la conexión personal entre los miembros del grupo. (Blum, 2007).

Desarrollo técnico y musical individual: Los músicos que practican la música de cámara a menudo experimentan un avance notable en su técnica e interpretación, ya que tienen que adaptarse a diferentes estilos de interpretación y las necesidades musicales de sus compañeros. Este proceso exige un alto nivel de preparación individual, permitiendo a los músicos mejorar su musicalidad y capacidad técnica. Según Eric Ewazen, compositor y educador, la música de cámara permite a los músicos experimentar una mayor libertad interpretativa, además de ser una excelente herramienta para la mejora de la destreza técnica y la versatilidad. (Ewazen, 2009)

Fomento de la creatividad: La práctica de la música de cámara ofrece un espacio para la creatividad individual dentro de un marco colectivo. Los músicos tienen la libertad de explorar nuevas interpretaciones de las partituras y de experimentar con diferentes estilos dentro del contexto de la obra. Este ambiente de creatividad es altamente estimulante, ya que permite una mayor improvisación y adaptación a las características del grupo. (Grove, 1990)

Mejora de la escucha activa: En la música de cámara, los músicos deben practicar una escucha activa, siendo conscientes de las entradas, salidas y dinámicas de los demás. Esto, no solo mejora la cohesión del grupo, sino que también fomenta una mayor capacidad auditiva y sensibilidad. El psicólogo musical Daniel Levitin, argumenta que la escucha

activa en un entorno de música de cámara aumenta las habilidades cognitivas relacionadas con la percepción auditiva, mejorando la capacidad de escuchar y procesar información de manera efectiva y rápida. (Levitin, 2006)

Fortalecimiento del sentido de comunidad: La música de cámara no solo crea un ambiente de colaboración entre músicos, sino que también fomenta un sentido de comunidad tanto dentro como fuera del escenario. Los músicos que participan en este tipo de formación suelen desarrollar un fuerte vínculo de trabajo en equipo, que trasciende las partituras y los ensayos. (Bourdieu, 1993)

Estas cualidades mencionadas anteriormente son solo un bosquejo de la cantidad de ventajas y contribuciones que brinda el hacer música de cámara habitualmente, en este caso, generando en los estudiantes herramientas integrales para continuar avanzando en el proceso musical y personal.

2.5 Corales de Bach

Johann Sebastián Bach (1685 – 1750) es considerado uno de los de los más grandes compositores en la historia de la música, por su maestría y aportes a temas como la tonalidad, el contrapunto y la armonía, evidenciados en toda su obra, tanto instrumental como coral. Los corales de Bach en el contexto de la música sacra juegan un papel fundamental, estas melodías sencillas y accesibles, fueron especialmente importantes en sus cantatas, misas y pasiones que se convirtieron en una característica distintiva de su estilo compositivo. Los corales (hymnus) de Bach tienen su origen en los cánticos eclesiásticos de la iglesia luterana, en la cual los fieles cantaban himnos durante el servicio religioso. Bach, hizo estas melodías sencillas precisamente para una fácil recordación de los asistentes a la iglesia protestante, estos corales eran parte integral del culto luterano ya que no solo se manifestaba la elocuencia y magnificencia de la música, sino que también era una forma de comunicar profundas expresiones teológicas y espirituales. (Paul J, 2000)

Los 371 corales de Bach hacen parte de la colección de corales espirituales, ya que, al ser el maestro de capilla en algunas iglesias protestantes de Leipzig, se le exigía la composición de estos corales para ser cantados por el coro. Principalmente estos corales están diseñados para cuatro voces, distribuidas en: bajo, tenor, contra alto y alto, principalmente en característica de música homofónica, que se refiere principalmente a la

textura musical que se construye a partir de varias voces o instrumentos que interpretan una melodía o sonido al mismo tiempo, esta palabra (homofonía) proviene del griego homo, que significa: igual o similar. Y fónico, que significa: sonido o voz. (Letelier, 1950)

Adrede a lo anterior, la investigadora Diana Pedroza Cadena en su artículo: El efecto Bach como estrategia que contribuye al liderazgo y la creatividad, menciona las cualidades, habilidades y atributos que se desarrollan en las personas que escuchan o interpretan música homofónica y polifónica de Johann Sebastián Bach, siendo así esta, principal potenciadora del liderazgo y la creatividad, ya que al tener cada melodía una línea independiente, que a su vez forman una línea melódica general, genera que la persona involucrada aumente su atención, concentración e imaginación en descifrar tanto las líneas melódicas internas como la general. También, es particular el caso de la armonía, ya que las progresiones armónicas que se forman a partir de la superposición de estas melodías son constantes, permitiendo gran variedad de sensaciones en el oyente o interprete. Esto y otras cosas más hacen parte de lo que la investigadora menciona como estímulo a el liderazgo y la creatividad, siendo esta música, una oportunidad de ser un poco más conscientes del ejercicio musical y de integración de gran variedad de mejoras en algunos aspectos técnico – musicales. (Cardenas, 2012)

Se facilita la apertura a lo esperado, en un curso creativo por seguir sus perseguidas melodías, se alcanza un estado de CONSCIENCIA superior, el cual supera de forma creativa el conflicto, la tensión y la presión de mundos hostiles.
(Cárdenas, 2012, pg. 84)

2.6 Conciencia de los aspectos técnico – musicales

Para comprender todo este tema de la consciencia de los aspectos técnico – musicales (respiración, emisión de sonido y afinación) es importante repasar el término consciencia en su etimología o base histórica desde la visión de algunos filósofos. Antonio Damásio (1944) subraya que la consciencia surge de la interacción entre el cuerpo, las emociones y el cerebro. Sigmund Freud (1856-1939) señala que la consciencia es solo una pequeña parte de la mente; lo inconsciente tiene un rol dominante en el comportamiento. William James (1842) describió la consciencia como un flujo continuo de pensamientos y sensaciones que nunca se detiene. (James, 1890).

De acuerdo con lo anterior, la consciencia se percibe desde una relación: mente, cuerpo y sensaciones, en donde se pueden clasificar las formas y tipos de experiencias conscientes:

1 consciencia fenomenal: Experiencia subjetiva pura, el “cómo se siente” estar en un estado mental determinado.

Ejemplo: Sentir el sabor de un limón, el dolor de una cortada o la alegría de una buena noticia.

2 consciencia de acceso: contenido mental disponible para ser usado por los procesos cognitivos (pensamiento, razonamiento, lenguaje y toma de decisiones).

Ejemplo: Saber que tienes una reunión a las 5 p.m. y planear el día en función de eso.

3 autoconciencia: Capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto del entorno y de los demás.

Ejemplo: reconocerte en un espejo y tener pensamientos de tipo: “estoy triste” o “yo quiero cambiar”

4 consciencia introspectiva: capacidad de observar tus propios estados mentales, es decir, poder pensar sobre tus propios pensamientos.

Ejemplo: saber que estas confundido, o darte cuenta de que eres duro contigo mismo.

De acuerdo con lo anterior es posible rescatar algunas conclusiones que se evidencian de estos procesos cotidianos (de nuestra realidad) en relación con lo mental. Por ejemplo; que los hechos conscientes y habituales que pasan por la mente, el cuerpo y tiene alguna sensación representativa para el individuo, tendrán una mayor facilidad en cuanto a la memorización, instalándose fácilmente en el inconsciente, denotando el gran poder que tiene el aprendizaje consciente, principalmente, si se experimenta, desde el cuerpo (elementos tangibles o visuales) la mente (imaginación) y las sensaciones (emociones). (Chalmers, 1996).

Adrede a lo anterior, muchos teóricos musicales se han basado en este tipo de aprendizaje sensorial, métodos como: Dalcroze, Orff, Yamaha, etc, generan aprendizajes significativos, a los que se llega a través de la consciencia. Es importante mencionar que estas metodologías se utilizan principalmente en aulas. Entonces, generar este tipo de espacios donde un estudiante de una banda sinfónica pueda ser más consciente de los aspectos a trabajar será de gran ayuda en la construcción y/o solidificación de aspectos, tanto técnicos como musicales.¹¹

2.7 Aprendizaje por descubrimiento guiado

El aprendizaje por descubrimiento guiado es un enfoque pedagógico que combina la exploración activa del estudiante con la orientación del docente o facilitador. A diferencia del descubrimiento puro, donde los alumnos investigan sin asistencia, en el descubrimiento guiado se proporcionan indicios, ejemplos, preguntas orientadoras o herramientas que ayudan a estructurar el proceso de aprendizaje. Jerome Bruner, uno de los teóricos más influyentes en este campo, planteó que los estudiantes comprenden mejor los contenidos cuando los descubren por sí mismos, pero de la mano de esto también reconoció la importancia de una guía adecuada, para evitar la frustración o el aprendizaje incorrecto. (Bruner, 1961)

El aprendizaje por descubrimiento guiado es más efectivo que el descubrimiento no guiado, ya que los estudiantes pueden construir conocimientos significativos sin desviarse del objetivo de aprendizaje. Además, estudios en neurociencia educativa han demostrado que este tipo de aprendizaje activa áreas del cerebro relacionadas con la motivación y la memoria a largo plazo, Este enfoque promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de resolución de problemas. (Alfieri, 2011).

En pocas palabras, este modelo de aprendizaje está centrado en el diálogo estudiantes – profesor, en donde las preguntas, los ejemplos, incluso juegos, son los principales generadores o guías para que los estudiantes descubran el conocimiento o concepto que el guía tiene, es importante mencionar que una de las variables en este

¹¹ En la guía metodológica se proponen algunos ejercicios, principalmente de respiración, basados en este aprendizaje: mente (desde la imaginación) cuerpo (con objetos tangibles, con los cuales puedan asociar el concepto o aprendizaje. adquirido) y sensación (el estado del cuerpo a la hora de hacer el ejercicio).

modelo es que no hay verdades absolutas, así que debe haber una flexibilidad en la aceptación de los conceptos descubiertos por los estudiantes, ya que una negación constante a los mismos, podría causar una baja participación. (Calciz, 2011)

En consecuencia, uno de los mayores retos en este modelo pedagógico y en su aplicación a los cuartetos de la banda sinfónica de Aguadas, Caldas será tener un diálogo o comunicación constante con los estudiantes, teniendo en cuenta que se tendrá gran variedad de edades en las que la timidez puede ser protagonista, por ende, el guía o profesor debe ser quien brinde esa confianza y horizontalidad a la hora de tratar o dirigirse a los estudiantes.

2.8 Recursos Pedagógicos del Maestro Miguel Ángel Casas Barreto.

El Maestro Casas en su amplia trayectoria como pedagogo y director musical, menciona en su libro “introducción a la dirección sinfónica a través de la música colombiana” dos conceptos claves para esta investigación, las cuales son: La respiración y la afinación. El menciona que la base angular de la afinación es el canto, ya que es nuestro primer instrumento desde el nacimiento y es el mecanismo natural para enviar una buena sensación de la afinación al cerebro; de esa manera, propone una serie de ejercicios desarrollados tanto desde el canto, como el instrumento.

Cantar – Cantar: El maestro canta una nota (sin pensar) y los estudiantes responden cantando, a medida que para los estudiantes es más fácil el ejercicio se va aumentando la dificultad, cantando así 2, 3, 4, 5 o las notas que se puedan.

Cantar – tocar: Se realiza el mismo ejercicio, pero esta vez los estudiantes responden tocando con su instrumento, esto denota una mayor dificultad para ellos, ya que deben representar ese sonido tanto en la mente como en el instrumento.

Tocar – Tocar: Se realiza el mismo ejercicio, pero esta vez la persona que da la nota inicial debe hacerlo no con la voz, sino con un instrumento cualquiera, generando un punto de dificultad mayor, ya que la persona que responde debe hacer ahora tres procesos: adaptarse a la nueva sonoridad, representarlo y ejecutarlo con su instrumento.

Todo lo Anterior se hace de inmediato y sin pensar, ya que es la imitación, la principal conductora y facilitadora de estas sensaciones que se están emitiendo de manera

constante a el cerebro, generando nuevas conexiones neuronales y activando zonas del cerebro que se suelen usar poco. (Casas, 2020).

En el desarrollo de los corales también se incluye el tema del canto y la imitación, pero en esta medida, se desarrolla con las mismas melodías de los corales, dependiendo la facilidad del estudiante al cantarlas con la guía previa del profesor o del mismo instrumento, también se hace de forma progresiva, con 1, 2, 3, 4 o las notas necesarias de la melodía del coral.

Detrás de este proceso también se trabajan otros aspectos como: las dinámicas, el balance y el color ¹². que son fundamentales a la hora de interpretar música coral. (Casas, 2020)

Capítulo 3

3. Marco Metodológico

3.1 Tipo de investigación

Generalmente, las investigaciones se enmarcan en tres tipos: Cualitativas, cuantitativas y mixtas, esta última evidenciando el proceso donde convergen las dos primeras.

Según (Alzina, 2004) el enfoque cualitativo se enfoca en la comprensión de las realidades desde la profundidad del ser, el cómo son los comportamientos y acciones en dicho contexto desde las emociones y subjetividades en el cual se efectúa un proceso de reconocimiento en profundidad del fenómeno educativo estudiado y sus actores.

(Nava, 2013) Menciona que la investigación cualitativa emplea unas preguntas clave que nos ayuda a comprender este enfoque: ¿Qué piensa realmente las personas sobre

¹² Los detalles y parte de esta metodología se pueden evidenciar en el siguiente enlace, donde se podrán encontrar el abordaje e identificación de las falencias más recurrentes en los instrumentistas de viento.

https://drive.google.com/file/d/1KEdSRrXi4KsPZyt_YcFySxVVUTeq85JQ/view?usp=sharing

una situación concreta? ¿Cómo se sienten con respecto a los cambios en el entorno? ¿Cómo fue su participación en tal situación?

Los anteriores autores amplían y desarrollan este enfoque, hacia un término que será el principal a tener en cuenta en todo el proceso investigativo: “el cómo”, que en esta investigación será primordial en todo el proceso tanto de indagación, aplicación y análisis, ya que se busca comprender cuáles serán las principales sensaciones y reflexiones de los principales actores del proyecto, en cuanto a la aplicación y resultados.

En consecuencia el presente trabajo de investigación se encuentra bajo la perspectiva de un enfoque cualitativo, ya que, aunque el principio del proyecto tiene un fin musical (evidenciar una mejora en los aspectos técnico - musicales en la banda sinfónica de Aguadas - Caldas), también hace parte de su finalidad una exploración en la construcción de conocimientos de las personas implicadas en el proyecto (estudiantes, director y aplicador del proyecto), del cómo se puede llegar a tratar aspectos musicales desde el aprendizaje constructivo entre estudiantes y profesor.

Para que lo anterior sea posible, se requiere de un modelo o guía pedagógica establecida con el cual se aplicará el proyecto en el campo real, esto se hace necesario ya que históricamente han existido gran variedad de modelos, desde la tradición “antigua” hasta la escuela nueva, esta última enmarcada por un aprendizaje activo en donde el estudiante participa más activa y críticamente en los procesos de aprendizaje (constructivismo), algo que no se practica en la educación tradicional (conductismo).

“los modelos, entonces, son aproximaciones con carácter provisional, sujetos a modificaciones según lo que se vaya encontrando en su aplicación, son además adaptables, permitiendo formular hipótesis acerca de la realidad que se estudia y son útiles para organizar la acción investigadora.” (Jaramillo, 2010, pág. 2)

Teniendo los modelos un carácter adaptable, es conveniente estar en constante reflexión del trabajo con los mismos, para así estar evaluando si su aplicación está en concordancia con los objetivos investigativos.

En el camino de indagación en busca del modelo pedagógico que más se ajusta a la aplicación del proyecto, se encontró el aprendizaje por descubrimiento guiado. Este modelo

pedagógico en sus inicios se denominó: aprendizaje por descubrimiento puro, desarrollado por Bruner en 1967 y más adelante se denominó: Aprendizaje por descubrimiento guiado¹³, desarrollado por Wales. (Cunill, 2017)

Los beneficios principales de este modelo son: estimular la curiosidad y la gestión del tiempo en los estudiantes, adquirir habilidades cognitivas como realizar hipótesis, estimular la creatividad y generar lazos fuertes en aprendizaje – emoción.

El aprendizaje guiado supone presentar un reto para los alumnos con ayuda del profesor, independencia con apoyo, la habilidad de búsqueda de los alumnos con consejos constructivos de manera sistemática y oportuna. (Cunill, 2017)

En consecuencia, este proyecto está enmarcado en el modelo pedagógico basado en el **aprendizaje por descubrimiento guiado**, encontrando en él, una secuencia lógica en la búsqueda de fomentar concepciones, sensaciones musicales y actitudinales de una forma diferente, en este caso, la música de cámara y los corales de Johann Sebastian Bach.

3.2 Ruta metodológica

En cada proyecto investigativo es imperante determinar unos tiempos en los cuales se desarrolla el mismo, de esta manera, a continuación, se evidencian las fases de este proyecto investigativo.

I. Diseño de la investigación; en donde se evidenciará la población (Actores principales del proyecto), y los métodos de recolección de datos.

II. Procedimiento y fases del proyecto: evidenciando 4 fases: Fase I: revisión bibliográfica. Importancia de los corales de Bach en los aspectos técnico-musicales desde la teoría. Fase 2: diseño de la intervención: propuesta para abordar los corales y la música de cámara. Fase 3: aplicación y recopilación de datos. Fase 4: Análisis, evaluación y reflexión.

III. Análisis de los datos: se evidencia el impacto de los corales de Bach y la música de cámara en la banda sinfónica de Aguadas – Caldas, por medio de las bitácoras y algunas percepciones de algunos estudiantes sobre el tema, principalmente con la herramienta de entrevista.

¹³ Concepto desarrollado con mayor profundidad en la subcategoría 2.7 del marco teórico.

IV. Consideraciones éticas: en donde se toma en cuenta que los resultados van a estar sujetos a contenido de audio y video, por ende, se deben tomar medidas de consentimientos escritos, para la validación de la participación de los estudiantes en las muestras finales.

V. Cronograma: Fechas clave para el desarrollo de cada fase del proyecto.

VI. Recursos: información sobre todos los recursos utilizados para la realización del proyecto, tanto; Humanos, materiales y financieros.

VII. Análisis, conclusiones, reflexiones y en su defecto, recomendaciones: Etapa final del proyecto en donde se evidencia una serie de videos, entrevistas, y reflexiones finales, por parte del aplicador y los estudiantes.

3.3 Diseño de la investigación

Una de las finalidades de la investigación – acción educativa es resolver problemas y/o mejorar prácticas concretas, centrado en formular o proponer información que ayuden a los sujetos de determinado contexto, la investigación – acción educativa tiene una particularidad, ya que la investigación e indagación se atiende de manera conjunta con los mismos sujetos que viven la problemática o situación a mejorar, siendo participes activamente con opiniones en que, cómo y cuales podrían ser agentes de ayuda a la problemática. (Azuero, 2018)

El proyecto cuenta con 3 fases esenciales, las cuales se desarrollan y planifican en la ruta metodológica.

Fase 1: Identificar necesidades y fortalezas en los instrumentistas y recopilación de datos, estos fueron recopilados en ayuda conjunta con el director y los estudiantes de la banda sinfónica de Aguadas – Caldas.

Fase 2: Planificación (indagación)

- Diseñar una guía metodológica por medio de indagación, de cómo el maestro Miguel Ángel Casas aborda la música coral en niveles educativos de banda sinfónica estudiantil, para así construir una propuesta integral con algunos

aportes del investigador, aportes sustentados desde la teoría y la experiencia obtenida en algunos talleres con maestros internacionales.

Fase 3 Implementación (Experimental)

- Aplicar la guía metodológica en la banda sinfónica de Aguadas.
- Recopilar datos del progreso de los instrumentistas en el proceso de aplicación.

Fase 4 Evaluación (Correlacional)

- Analizar los resultados y evaluar la efectividad de la guía.

3.4 Población

En el margen poblacional, se encuentran principalmente los estudiantes de la banda sinfónica de Aguadas - Caldas, ellos y ellas son adolescentes y jóvenes de los 14 a los 18 años, que tuvieron que pasar un filtro de Pre – banda, el cual se le denomina al proceso de iniciación, en donde el estudiante aprende toda la parte interpretativa y teórica del instrumento escogido o seleccionado por el director. Esto aproximadamente en un proceso de 6 a 12 meses, según el desempeño del estudiante, después de ello ingresan a la banda titular, que es la agrupación que participa en concursos, festivales y eventos dentro y fuera del municipio, aquellos estudiantes hacen parte de alguna institución educativa del municipio, por ende el rendimiento en la banda va a tener relación con sus notas académicas, ya que una de las principales causas de deserción en la banda de Aguadas - Caldas son los bajos desempeños en el colegio, al pasar este filtro, los estudiantes (en su mayoría) están en capacidad de leer partituras y conocen en su mayoría las 7 escalas principales de la tonalidad mayor, ya que en la banda titular tendrán que estar montando y practicando obras regularmente.

Tabla 2- Población estudiantes Banda sinfónica de Aguadas, Caldas.

Nombres y apellidos	Instrumento	Edad
Ana Sofía López Peláez	Flauta	17
Mariana Ramírez Chaverra	Flauta	14
Juan José León Arias	Flauta	15
Ana Sofía Murillo Bedoya	Flauta	13
Gabriel Jaramillo Ospina	Flauta	14
Karen Dahiana Mosquera Ocampo	Flauta	13
Emilio Osorio Betancur	Oboe	13

Valeria Ramírez Chaverra	Clarinete	16
José Miguel Flores Orozco	Clarinete	17
Brahian Andrés Henao López	Clarinete	17
María Camila Holguín Gutiérrez	Clarinete	15
María Fernanda Todas Ramírez	Clarinete	16
Nicole Dahiara Orozco Nieto	Clarinete	17
Yesica Tatiana Valencia Obando	Clarinete	15
Melany Trujillo Valderrama	Clarinete	16
Laura Ximena Garcés Londoño	Clarinete	14
Laura Camila Arroyave López	Clarinete	13
Isabella Jaramillo Hernández	Clarinete	15
Wesley Arias Arias	Clarinete	12
Ana Sofía Ramos Atehortúa	Clarinete	15
Brahian Steven Valencia Hurtado	Clarinete	12
Simón Buitrago Arias	Clarinete	13
Jerónimo Medina Cardona	Clarinete bajo	16
Manuela Patiño Hernández	Saxofón Alto	15
Andrés Felipe Orozco Agudelo	Saxofón Alto	13
Jhon Sebastián Duque Acevedo	Saxofón Alto	14
Emanuel Ramírez López	Saxofón Alto	15
Juan Andrés López Nieto	Saxofón Alto	17
Juan José Aguirre Arias	Saxofón Tenor	15
Kevin Alexis Zapata Gómez	Saxofón Tenor	14
Juliana Herrera Giraldo	Saxofón Tenor	16
Juan Sebastián López Ruiz	Saxofón Barítono	17
Juan José Mesa Grisales	Corno Francés	15
Emiliano Patiño Carmona	Corno Francés	11
Sebastián Álzate Muñoz	Corno Francés	15
Diego Alejandro Franco Giraldo	Trompeta	14
Cristian Javier Arias Atehortúa	Trompeta	15
Andrés David Cardona Acevedo	Trompeta	16
Juan Pablo Henao Nieto	Trompeta	12
Santiago López Gallego	Trompeta	16
Yojan Danilo Suárez Grajales	Trombón	16
Alejandro Ortiz Ramírez	Trombón	15
Breyner Estiven Conde Duque	Trombón	15
Mateo González Loaiza	Trombón	18
Jhon Estiven Duque Carmona	Trombón	16
Johan Stiven López Jaramillo	Eufonio	16
Esteban Patiño Carmona	Eufonio	15
Kevin Alejandro Suárez Molina	Tuba	18
Diego Alejandro Conde Duque	Tuba	17
Naren Santiago Gómez Venegas	Tuba	15

La tabla anterior permite visualizar la cantidad de integrantes de la banda (instrumentistas de viento) con sus respectivos nombres y edades, dando como resultado un total de 50 estudiantes, estos son vitales para la organización de los cuartetos. Aunque se menciona a todos los estudiantes, en la parte final del proyecto solo se entrevistarán a 3 estudiantes, datos necesarios para el capítulo de análisis.

El maestro Alexander Ramírez, nacido en el municipio de Filadelfia - Caldas director actual de la banda sinfónica de Aguadas - Caldas, ingresa al programa departamental de bandas en el año 1999, iniciando su proceso como director y formador en el municipio de Marulanda - Caldas, específicamente en el corregimiento de Monte bonito durante 8 meses, luego de esto fue trasladado al corregimiento de Arma - Caldas, del año 2000 al 2005. Posteriormente, tiene el ofrecimiento de ser el director titular de la banda sinfónica de Aguadas, a la cual llega desde el año 2005 hasta la actualidad. En tal trayecto, se suman gran cantidad de reconocimientos a nivel departamental y nacional, siendo campeones en diferentes ocasiones en los festivales de bandas más importantes del país.

Ilustración 8- Fotografía maestro Alexander Ramírez¹⁴

¹⁴ Fotografía tomada de <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210809509495379>

3.5 Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de los datos al planteamiento del problema y el abordaje al mismo se utilizó la técnica de observación y entrevistas semiestructuradas.

Una entrevista semiestructurada es una técnica de recolección de datos cualitativos que mezcla elementos de las entrevistas estructuradas y no estructuradas. En este tipo de entrevista, el entrevistador sigue una guía con preguntas previamente formuladas, pero tiene la libertad de adaptar el orden, profundizar en ciertos temas, incorporar o desechar preguntas según el desarrollo de la conversación y las respuestas del entrevistado. Esto permite obtener información detallada y flexible, manteniendo al mismo tiempo un enfoque temático.

Protocolo de la entrevista diagnóstica de recolección de información.

Tabla 3- Protocolo de entrevista diagnostica a estudiantes.

Pregunta	Categoría	Información que se busca
1 ¿Cuántos años llevas tocando este instrumento?		Conocer la experiencia del estudiante, con relación a la interpretación del instrumento
2 ¿De 1 a 10 qué tanto pánico o miedo escénico te da un ensayo o presentación con la banda?	Aspectos técnico - musicales. (Relación emocional)	Se busca observar la relación de los aspectos técnicos - musicales con algunas emociones que se entienden como negativas.
3 ¿Qué sientes en los ensayos o presentaciones con la banda?	Aspectos técnico – musicales. (Relación emocional)	se busca observar la perspectiva que tienen los estudiantes sobre la agrupación en la que están.
4 según tu experiencia musical ¿De 1 a 10 que tan afinada suena la banda en conciertos y presentaciones?	Aspectos técnicos - musicales (afinación)	se busca observar cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre la afinación
5 ¿Consideras que el profesor trabaja una respiración homogénea en toda la banda? es decir, respiraciones iguales en cada sección a lo largo de las obras.	Aspectos técnicos - musicales (respiración)	se busca observar con qué frecuencia practican la respiración crupal, o si no la practican.

6 ¿Conoces el término música de cámara? Si la respuesta es sí, responder qué sabes sobre ello.	Música de Cámara	se busca observar qué conocimientos y relación tienen los estudiantes con el término música de Cámara
7 ¿Has oído hablar del término música coral? si la respuesta es sí, preguntar qué cosas sabe de ello	Corales de Bach	Se gusta observar los conocimientos sobre el concepto de música coral, para obtener posturas positivas o negativas sobre los talleres a realizar.
8 ¿Sería llamativo para ti, un trabajo de afinación y otros aspectos musicales, en donde se aborde la música de cámara y corales? en donde en cada ensayo se forme un hábito de una pequeña práctica (15 o 20 minutos) practicando en cuarteto de maderas		se busca observar el interés de los estudiantes en explorar nueva música, y medir qué acogida tendrían los talleres.

Los diálogos se realizaron a 3 estudiantes al azar, escogiendo 1 por cada sesión instrumental.

Solo se observa un modelo de la charla, las otras dos se pueden evidenciar en el capítulo de anexos: entrevistas a estudiantes. Cabe mencionar que esta primera etapa de diálogos se efectuó como un diagnóstico e indagación de la información.

Tabla 4- Entrevista diagnostica a Camila Holguín

ENTREVISTA 1
FECHA Y HORA: 15 DE OCTUBRE 1:40 P.M
LUGAR: WHATSAPP
MODOS: ENTREVISTA ESTRUCTURADA ESCRITA
Entrevista a Camila Holguín, clarinetista de la banda de Aguadas – Caldas.
PREGUNTAS
1 ¿Cuántos años llevas tocando tu instrumento?
2 ¿De 1 a 10 que tanto pánico o miedo escénico te da un ensayo o presentación con la banda?
3 ¿Qué sientes en los ensayos o presentaciones con la banda?
4 según tu experiencia musical ¿De 1 a 10 que tan afinada suena la banda en conciertos y presentaciones?
5 ¿Consideras que el profesor trabaja una respiración homogénea en toda la banda? es decir, respiraciones iguales en cada sección a lo largo de las obras.

6 ¿Conoces el término música de cámara?
7 ¿Has oído hablar del término música de cámara? si la respuesta es sí, preguntar qué cosas sabe de ello
8 ¿Sería llamativo para ti, un trabajo de afinación y otros aspectos musicales, en donde se aborde la música de cámara y corales? en donde en cada ensayo se forme un hábito de una pequeña práctica (15 o 20 minutos) practicando en cuarteto de maderas
R1 Llevo 4 años
R2 un 3 porque siento algunos nervios, pero nada que no pueda manejar
R3 Más que motivación, siento mucha emoción y un poco de adrenalina. me gusta la conexión con la banda y el público y siempre trato de dar lo mejor
R4 Le daría un 8. Normalmente siempre revisamos antes de cada presentación, en general el sonido es muy sólido.
R5 Sí, logra que cada sección respire de manera coordinada, asegurando que el sonido sea consistente y equilibrado a lo largo de las obras teniendo un buen fraseo
R6 Sí, conozco el término. Se refiere a composiciones escritas para un pequeño grupo de instrumentos, normalmente en un ambiente más íntimo, permitiendo que los músicos tengan más conexión entre ellos.
R7 Sí, he escuchado que los corales son momentos en los que los instrumentos tocan juntos, creando un sonido poderoso y cohesivo.
R8 Me parece que sería genial. un cuarteto de maderas nos permitiría centrarnos en la afinación y otros detalles musicales, además, esos pequeños ensayos de 15 o 20 minutos nos ayudarían a mejorar como grupo y a desarrollar buenos hábitos. Creo que sería una buena oportunidad para recibir retroalimentación más directa y fortalecer nuestra conexión como músicos.

Entrevista semi estructurada al maestro José Alexander Ramírez Gaviria, director de la banda sinfónica de Aguadas - Caldas.

Para la recolección de información también fue importante hablar con el maestro Alexander Ramírez, ya que es la persona más idónea para hablar sobre el proceso de la banda en los últimos años y hace parte de la población a la que impacta este proyecto.

Tabla 5- Protocolo de entrevista Maestro Alexander Ramírez.

Pregunta	Item o categoría	información que se busca
1 ¿Qué tan complicada es la enseñanza a los estudiantes, teniendo en cuenta que muchas veces le toca hacer labores logísticas y organizativas?	Dificultades de enseñanza	se busca indagar sobre las principales dificultades a la hora de enseñar, teniendo en cuenta que muchas veces el director cumple varias funciones.
2 ¿Cómo trabaja aspectos como la respiración,	Aspectos técnico – musicales	se busca observar de qué manera y con qué metodologías aborda el

emisión del sonido y afinación en la banda?		maestro los aspectos técnico - musicales en los ensayos con la banda
3 ¿Cree usted que hay suficientes herramientas sistematizadas y consolidadas que ayuden a trabajar en la afinación al gremio bandístico?	Acceso a la información	se busca indagar sobre la cercanía o conocimiento a herramientas concretas, que ayuden a contribuir en el estudio de la afinación, y que las apliquen en cada ensayo o regularmente.
4 ¿Qué tan cercano es para usted el termino Coral? ¿por qué?	Corales de Bach	se busca indagar sobre la utilización de música coral
5 ¿Qué tan llamativo o pertinente seria para usted un trabajo en donde se trabajen aspectos como la respiración, emisión de aire y afinación, en pequeñas fracciones de los ensayos por medio de música de cámara formado en cuartetos y adaptaciones de corales de Bach?		Se busca observar qué tan viable sería el proyecto para una posible implementación en la rutina de ensayos de la banda Sinfónica.

Tabla 6- Entrevista maestro Alexander Ramírez

ENTREVISTA 4
FECHA Y HORA: 15 De septiembre 5:00 P.M
LUGAR; Llamada telefónica
MODO: ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
Entrevista a José Alexander Ramírez, director de la banda de Aguadas, Caldas.
PREGUNTAS ESTRUCTURADAS
1 ¿Qué tan complicada es la enseñanza a los estudiantes, teniendo en cuenta que muchas veces le toca hacer labores logísticas y organizativas?
2 ¿Cómo trabaja aspectos como la respiración, emisión del sonido y afinación en la banda?
3 ¿Cree usted que hay suficientes herramientas sistematizadas y consolidadas que ayuden a trabajar en la afinación al gremio bandístico?
4 ¿Qué tan cercano es para usted el termino Coral? ¿por qué?
5 ¿Qué tan llamativo o pertinente seria para usted un trabajo en donde se trabajen aspectos como la respiración, emisión de aire y afinación, en pequeñas fracciones de los

ensayos por medio de música de cámara formado en cuartetos y adaptaciones de corales de Bach?
Dialogo
Cristian: ¿Qué tan complicado es la enseñanza hacia los estudiantes, teniendo en cuenta profe que muchas veces les toca hacer labores de logística y organizacionales y todo este tema?
Alexander: Eeee, bueno esa pregunta está muy interesante hermano, ¿Cuándo me habla de que tan complicado estamos refiriéndonos a lo técnico musical? ¿a todo lo logístico en específico?
Cristian: sí, más que toda la enseñanza musical hacia los estudiantes, o sea todo lo técnico, los ensayos y todo esto, ¿cómo fue para usted asumir todo ese reto?
Alexander: Pues digamos que lo difícil no es enseñar, digamos que es la parte como más fácil, cuando ya los individuos están, como decirlo, cuando la gente está no es difícil, lo realmente lo complicado es que todas las situaciones se alineen, para que eso sea un proceso exitoso, es decir; que las condiciones logísticas permitan disponer de un salón con las condiciones básicas hermano, también que ellos tengan un buen instrumento poder para poder resolver, que tengan sus accesorios, su boquilla, sus cañas, muchas veces eso es lo que se hace un poquito más difícil, más que lo mismo técnico.
Cristian: listo maestro, bueno, esta pregunta ya va un poquito más a lo musical como tal y es ¿Cómo trabaja usted aspectos como la respiración, emisión de aire y afinación en la banda?
Alexander: pues digamos que la parte de la respiración se aborda desde que ellos hacen su iniciación con las flautas dulces, desde ahí hacemos el abordaje de la respiración teniendo en cuenta además que se hace a través de ejercicios muy básicos, todo lo que tiene que ver con todo lo que ya sabemos respiración diafragmática, también siendo conscientes de cómo hay que respirar, de dónde va el apoyo, también haciéndolo muy natural porque creo que la respiración debe ser algo muy natural, y lo hacemos desde el inicio sobre todo cuando se empieza con la flauta dulce. La afinación es un concepto que va llegando luego cuando ya hay una columna de aire, ya que esto está directamente ligado a la columna de aire, la boca dura y la conciencia que ellos tienen, pero por lógicas razones la afinación no se habla en los inicios, eso va llegando a medida que la técnica básica se va desarrollando dependiendo los avances que ellos vayan teniendo, ya más adelante se hacen algunos ejercicios basados principalmente en la entonación por medio de imitación, porque lógicamente para un niño se hace un poco complicado introducirse en el tema del sol feo sin unas bases sólidas.
Cristian: Entiendo maestro, ¿Cree usted que hay suficientes herramientas sistematizadas y consolidadas que ayuden a trabajar en la afinación al gremio bandístico?
Alexander: pues yo creo que herramientas si hay, el tema es que muchas veces no las utilizamos, como por ejemplo el trabajo con el piano que es fundamental en el proceso o incluso que los jóvenes puedan tener dentro de sus procesos los afinadores, ya que el afinador yo considero que hay que tenerlo, ya que la ayuda a cada estudiante a darse cuenta realmente cuál es su realidad, material coral también creo que hay, yo creo que material sí hay, a veces lo que no hay tanto es la disposición de retomar estas herramientas por muchas razones, muchas veces puede ser incluso la misma premura para montar conciertos y festivales, muchas veces toca hacer el trabajo al revés, primero

que toquen y después que afinen, ya que pues en Europa se utiliza principalmente que los músicos canten y después cojan un instrumento, pero acá lo hacemos de esa manera y creo que si hay herramientas hombre.

Cristian: Listo maestro, ahorita que hablaba del término coral ¿Qué conoce del término? O ¿Cómo lo aplica o aplicaría a la banda?

Alexander: bueno hacer música coral con banda, adaptar corales a banda es una herramienta que ayuda mucho a mejorar ese proceso de afinación, aplicarlo no necesariamente uno diario, uno puede coger un coral para una semana y lograr la conciencia del que todo mundo se debe escuchar, de que el concepto de afinación esté mucho más claro, aparte que tocar ese tipo de repertorio no es tan fácil como muchos lo ven, por que tocar ese repertorio realmente exige técnica, también mucho control entonces pues se aborda desde lo pedagógico para mejorar los fraseos, para mejorar la forma de articular y para mejorar la afinación.

Cristian: listo maestro, ya para ir acabando, le comento lo del proyecto está muy relacionado con todas las preguntas que le acabo de hacer, es un trabajo de sobre esos 3 aspectos, la parte de la respiración, emisión de sonido y la afinación, pues por medio de de estos corales de Bach por medio de grupos de música de cámara, de cuartetos de metales y de maderas, digamos que el taller pues se tiene planeado para unas 2 o 3 semanas, cada día con cada cuarteto de la banda, mirar qué evolución se tiene, obviamente digamos en 2 o 3 semanas no se va a ver un cambio pues muy abrupto digámoslo así, entonces pues es como más que todo eso pero por música de cámara, en donde hayan pues cuatro chicos que puedan hacer música, que puedan más que estar pendientes de una nota, puedan como sentir al compañero, cuando dice lo de cantar y escuchar a compañeros es un muy muy clave el trabajo de los corales, entonces es como eso como, generar una guía metodológica donde se pueda trabajar estos corales ¿Qué piensa sobre esto máster?

Alexander: qué bueno, Cristian yo creo que es muy provechoso siempre y cuando el repertorio con el que vaya a hacer el abordaje sea un repertorio que permita que sean partícipes todos, porque por ejemplo para nadie es un secreto que las bandas juveniles son bandas multinivel, dónde va a encontrar gente que lleva mucho tiempo y gente que lleva muy poco y cuando uno se enfoca solo en un grupo en específico, en este caso los que tocan bien, se excluyen los de la base, creo yo que la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, es decir; si los de la base tocan bien, de ahí para arriba todos deben tocar bien, entonces ese trabajo me parece muy interesante siempre y cuando el lenguaje abarque a todos los estudiantes creo yo o todos los niveles que pueda tener la banda, qué ese realmente debería ser el deber ser, que se incluyan todos los procesos para que realmente sea efectivo, porque ahí es donde se puede ver realmente el avance, porque finalmente el que ya toca y lleva tiempo tocando, después de que usted le cree un concepto y técnicamente ya tengan un nivel de ejecución, pues se van solitos, el tema es buscar de qué manera puedo yo tratar de qué los estudiantes se compaginen entre ellos.

Enlace a la entrevista

<https://drive.google.com/file/d/1CFnyZokVjVdzITJE84uQY9hrJe9jl8XT/view?usp=sharing>

Entrevista a Patricia Vanegas, maestra que utiliza música coral (homofónica) en sus ensayos con la Banda Sinfónica de la Universidad Javeriana y al maestro Miguel Ángel Casas, referente principal en cuanto a metodología de estudio de los corales.

Patricia Vanegas, en su amplio recorrido en las bandas sinfónicas, se destacan sus amplios estudios de pregrado en dirección sinfónica en Holanda, maestría en Italia, profesora y directora en la Pontificia Universidad Javeriana desde 1996 hasta la actualidad, últimamente realizó sus estudios de doctorado en dirección de bandas sinfónicas en Estados Unidos, graduándose en el 2020, ha sido invitada como directora en varias ocasiones en bandas de Colombia, Estados Unidos y Europa. La entrevista se transcribió de manera de resumen o aproximación, ya que por su extensión, se hace complejo la lectura de toda la entrevista en una descripción exacta, para más detalles se encuentra la dirección de la entrevista completa en la parte final de la tabla.

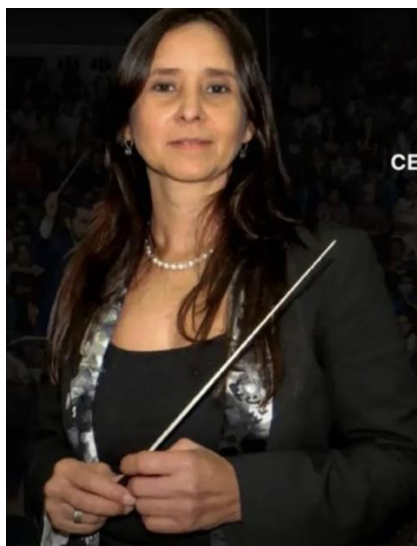

Ilustración 9- Fotografía maestra Patricia Vanegas¹⁵

Tabla 7- Protocolo de entrevista a maestros expertos

Pregunta	ítem o categoría	información que se busca
1 ¿Para ti que significa el concepto de la afinación?	Aspectos técnicos musicales afinación	si se habla de una conciencia musical, es importante indagar sobre cuál es el significado de la

¹⁵ Fotografía tomada de <https://www.facebook.com/patricia.vanegas.942/>

		afinación en maestros con experiencia y si tiene relación con la sensación.
2 según sus objetivos ¿Cómo es su metodología de afinación con su banda?	Aspectos técnicos musicales afinación	se busca indagar sobre las diferentes formas de abordaje de la música coral.
3 ¿Considera usted que Colombia tiene las suficientes herramientas para estos trabajos de afinación con banda?	Dificultades o facilidades de acceso a la información	se busca indagar sobre las facilidades de adquirir información sobre el tema.
4 en Holanda se tiene sistematizado que cada banda empieza su ensayo con un coral ¿Qué opinarías de ello si se empezara a aplicar en Colombia?	Opinión de un trabajo sistematizado de afinación	se busca observar la opinión de los maestros en torno a la viabilidad de incorporar proyectos de metodologías con música coral en los ensayos de las bandas sinfónicas del país con fines pedagógicos
5 ¿Qué tan llamativo o pertinente seria para usted un trabajo en donde se trabajen aspectos como la respiración, emisión de aire y afinación, en pequeñas fracciones de los ensayos por medio de música de cámara formado en cuartetos y adaptaciones de corales de Bach? Teniendo en cuenta que se trabajarán en la banda juvenil de Aguadas, Caldas		se busca observar las opiniones positivas, negativas, retroalimentaciones y/o sugerencias que surjan de la descripción del proyecto.
6 ¿Cree usted que los corales o la música de cámara influyen en la parte emocional y de integración personal en la práctica entre los músicos?	Curtis de Bach	se busca indagar sobre la relación y cercanía de los corales de Johann Sebastián Bach en cuánto a facultades emocionales o actitudinales de los que estudian u oyen este tipo de música.

Tabla 8- Entrevista a la maestra Patricia Vanegas.

ENTREVISTA 5
FECHA Y HORA: 20 De septiembre 5:00 P.M
LUGAR; Llamada telefónica
MODO: ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
Entrevista a la maestra, Patricia Vanegas, directora de la banda sinfónica de la Universidad Javeriana.
PREGUNTAS ESTRUCTURADAS
1 ¿Para ti que significa el concepto de la afinación?
2 según sus objetivos ¿Cómo es su metodología de afinación con su banda?
3 ¿Considera usted que Colombia tiene las suficientes herramientas para estos trabajos de afinación con banda?
4 en Holanda se tiene sistematizado que cada banda empieza su ensayo con un coral ¿Qué opinarías de ello si se empezara a aplicar en Colombia?
5 ¿Qué tan llamativo o pertinente sería para usted un trabajo en donde se trabajen aspectos como la respiración, emisión de aire y afinación, en pequeñas fracciones de los ensayos por medio de música de cámara formado en cuartetos y adaptaciones de corales de Bach? Teniendo en cuenta que se trabajarán en la banda juvenil de Aguadas, Caldas
6 ¿Cree usted que los corales o la música de cámara influyen en la parte emocional y de integración personal en la práctica entre los músicos?
Dialogo
Cristian: La primera pregunta sería, para ti ¿Qué es la afinación?
Patricia: "La afinación es una palabra bastante extensa que abarca muchas cosas. Básicamente, afinar significa estar en afinidad sonora con otra persona. Para hablar del término básico de afinación, debemos considerar cómo afinamos un unísono. El unísono es la frecuencia donde dos personas están afines, pero incluso si el afinador dice que estamos en la misma frecuencia, puede que no afinemos debido a la diferencia en el color y la intención. La afinación no solo se trata de frecuencia, sino también de color y querer darse a la otra frecuencia para estar juntos. Esto se complica cuando hablamos de octavas, quintas, terceras y acordes, ya que no solo soy yo quien soy, sino yo en un mundo más grande. Hay tres aspectos de afinar: querer aparecerse a otra frecuencia, buscar un color fino y darse a la otra frecuencia que está sonando al mismo tiempo. Es importante considerar el sistema en el que estamos afinando, si es temperado o diferente.
Cristian: eh, bueno ¿Cómo trabaja la afinación o como llega usted a esa afinación deseada con su banda?
Patricia: La afinación depende del nivel de formación de los músicos. Con músicos más experimentados, se puede lograr una afinación colectiva más rápidamente. Cuando los niños o jóvenes comienzan a aprender un instrumento, es difícil modificar la afinación en una nota específica, especialmente en instrumentos de viento, que son inexactos. Depende de factores como la velocidad del aire, las llaves del instrumento, la persona que lo toca y la temperatura. En un proceso avanzado, como en la universidad, asumo que los músicos tienen flexibilidad para cambiar la afinación.

<p>Para afinar, parto del unísono y hago ejercicios lentos y conscientes. Es importante trabajar en notas largas, las primeras cinco notas de la escala mayor, en unísono. Luego, trabajo en octavas y busco una conciencia colectiva de la afinación.</p> <p>No solo me preocupo del A y el C, sino de la relación entre las notas. Trabajo en la distancia entre el tercer y cuarto grado, entre el primero y el quinto. Hacemos un conjunto y luego saltamos, pero nos quedamos en las primeras cinco notas de la escala."</p>
<p>Cristian: ¿Considera usted que Colombia tiene las suficientes herramientas para estos trabajos de afinación con banda, de forma sistematizada?</p>
<p>Patricia: Creamos que hemos avanzado mucho en la formación de directores, pero aún tenemos falencias en la idea de afinación. A veces, nos enfocamos en que la música suene y no nos detenemos a pensar que la afinación no solo depende de la música, sino también del joven músico que está detrás.</p> <p>Debería haber una conciencia individual y colectiva de la afinación en los niños y jóvenes. No creo que haya una sola forma sistemática de afinar, pero sí es importante tener más conciencia de la afinación a todos los niveles.</p> <p>Como jurado en concursos, he notado que una de las grandes falencias en nuestras bandas es la afinación, a pesar de los avances logrados."</p>
<p>Cristian: En Holanda se acostumbra a que cada banda empieza su ensayo con un coral ¿Qué opinas de eso si se diera en Colombia?</p>
<p>Patricia: Creo que el coral es una buena herramienta para calentar, especialmente en agrupaciones europeas, como en Holanda, donde muchos músicos son amateur o estudiantes que tocan por <i>hobby</i> Algunas personas no han tocado mucho durante el día y necesitan calentar antes de ensayar.</p> <p>El coral es una forma efectiva de calentar y a menudo se toca antes de afinar. Sin embargo, desde el punto de vista de la afinación, depende del nivel de los músicos. El coral puede ser complicado porque cada acorde cambia la función de las notas.</p> <p>No es fácil afinar solo haciendo corales, ya que la función de cada acorde varía. Un músico puede ser la fundamental en un acorde, la tercera en otro y la disonancia en otro. Esto puede ser difícil de comprender para agrupaciones en iniciación.</p> <p>Existen distintos niveles de corales, y algunos pueden tener cambios armónicos menos frecuentes, lo que facilita la afinación. En resumen, el coral es una herramienta útil para calentar, pero su efectividad para afinar depende del nivel de los músicos y la complejidad del coral."</p>
<p>Cristian: "Me gustaría conocer tu opinión sobre mi proyecto con la banda sinfónica estudiantil. Antes de llegar a la banda titular, los estudiantes pasan por una banda infantil y pre-banda, adquiriendo competencias musicales avanzadas.</p> <p>Mi idea es proponer cinco corales para cuartetos de maderas y metales como ejercicio de trabajo de los aspectos mencionados anteriormente y calentamiento para los ensayos de la banda. Esto se implementará en dos o tres semanas y dependerá de la receptividad del maestro y los estudiantes de su continuación con ese proceso con los corales.</p>
<p>Patricia: "Me parece súper conveniente un coral en la formación del músico, ya sea profesional o amateur. Un coral abre mucho el espectro auditivo, ya que cambias de nota y te adaptas a diferentes acordes: mayores, menores, disminuidos, aumentados. En tiempo real, sin esperar, la dominante llega en dos acordes.</p>

Se puede hacer mucho trabajo con corales, pero para asumir los corales originales orquestados para vientos, creo que se necesita cierto nivel y conocimiento cromático del instrumento. Si los jóvenes no conocen su instrumento cromáticamente, hay que buscar corales más sencillos

Ya que lo que quieres es que se enfoquen empatar dentro de la afinación, no en el tema armónico.”

Cristian: Para finalizar maestra ¿Crees usted que los corales influyen en la parte emocional y de integración de un grupo?

Patricia: Pregunta interesante Cristian. La homofonía es clave en la música coral. Estamos hablando de un estilo musical donde todas las voces cantan la misma melodía, pero con armonías diferentes. Esto desarrolla un pensamiento vertical, relacionado con la armonía.

Al mismo tiempo, los corales fomentan la melodía y la emoción. Cada voz tiene su propia línea melódica, y el bajo carga la armonía mientras que el tenor, alto y soprano tienen sus propias melodías.

Aprendemos a seguir la melodía principal y a desarrollar nuestra propia línea melódica. Esto crea un pensamiento musical artístico grupal, gracias a la homofonía.

Incluso si no se conoce la historia de la música, se puede sentir la conexión emocional y espiritual con la música coral. Darle un nombre a una pieza musical puede agregar un trasfondo teológico o espiritual.

En resumen, los corales desarrollan la armonía, la melodía y la emoción, y fomentan un pensamiento musical artístico grupal. ¡Interesante pregunta!"

enlace a la entrevista

https://drive.google.com/file/d/17ArjnufFw9E5tOAVzy_ZNZLMiT5Wu1hw/view?usp=sharing

Miguel Ángel Casas Barreto, director colombiano nacido en Ibagué. Realizó estudios en Colombia, Venezuela y Alemania.

Ilustración 10- Fotografía maestro Miguel Ángel Casas Barreto¹⁶

Ha sido director titular de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, Banda Sinfónica Javeriana, Banda de la Universidad Pedagógica Nacional, Orquesta Universidad Javeriana, Orquesta Universidad Pedagógica Nacional. En el año 2005 se desempeñó como director de la Banda Sinfónica de Cundinamarca con la cual obtuvo varios premios a nivel nacional. Fue seleccionado para representar a Colombia en los cursos V, VI y VII para Jóvenes directores de Orquesta en Venezuela 1994, 1995 y 1996. Recibió el premio APLAUSO DEL JURADO en el concurso de composición del Instituto de Cultura de Bogotá en 1996.

Ha obtenido importantes reconocimientos con la Banda de Cundinamarca, entre ellos: Mejor director, Mejor Banda, Mejor interpretación, y mejor arreglo en el concurso de Bandas Sinfónicas de Anapoima en 2007; Primer puesto categoría profesional en el concurso nacional de Bandas Sinfónicas de Paipa 2009 y 2011. Fue seleccionado por la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Cultura para realizar la Residencia Artística con la Joven Orquesta de Valencia (España) en 2008. Fue condecorado por el Congreso de la República recibiendo la medalla Antonio Nariño en su ceremonia Líderes por Cundinamarca en 2009. Fue homenajeado en el concurso Nacional de Bandas de la

¹⁶ Imagen tomada de <https://bellasartes.upn.edu.co/miguel-angel-casas-barreto/>

Vega 2010. En el año 2022 fue seleccionado por el Ministerio de Cultura como ganador de estímulos a nivel de investigación con su libro introducción a la dirección Sinfónica.¹⁷

Tabla 9- Entrevista al maestro Miguel Ángel Casas Barreto.

ENTREVISTA 6
FECHA Y HORA: 15 de enero 5:00 P.M
LUGAR; Llamada telefónica
MODO: ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
Entrevista a el maestro Miguel Ángel casas, profesor de la Universidad pedagógica nacional
PREGUNTAS ESTRUCTURADAS
trayectoria musical del maestro Miguel Ángel casas
1 ¿Para ti que significa el concepto de la afinación?
2 según sus objetivos ¿Cómo es su metodología de afinación con su banda?
3 ¿Considera usted que Colombia tiene las suficientes herramientas para estos trabajos de afinación con banda?
4 en Holanda se tiene sistematizado que cada banda empieza su ensayo con un coral ¿Qué opinarías de ello si se empezara a aplicar en Colombia?
5 ¿Qué tan llamativo o pertinente seria para usted un trabajo en donde se trabajen aspectos como la respiración, emisión de aire y afinación, en pequeñas fracciones de los ensayos por medio de música de cámara formado en cuartetos y adaptaciones de corales de Bach? Teniendo en cuenta que se trabajarán en la banda juvenil de Aguadas, Caldas
6 ¿Cree usted que los corales o la música de cámara influyen en la parte emocional y de integración personal en la práctica entre los músicos?
Dialogo
Cristian: ¿maestro nos podrías contar un poco sobre tu trayectoria musical?
Miguel: Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Carlos, soy violinista y director de orquesta y banda, estudié acá en Colombia, en el conservatorio de La Universidad javeriana, también en Venezuela, en el convenio con el CIDE de la OEA, en Alemania, en la Ópera Estatal de Alemania, y con las otras participaciones en España con la Orquesta Joven de Valencia. Mi participación en bandas empieza básicamente en el año 2000, cuando yo regreso a Colombia, Allí empecé a dirigir la banda sinfónica en la Universidad Javeriana, y paralelo a esto empecé con la Banda Sinfónica Nacional como director invitado, y sobre todo esta experiencia pues ya gano un concurso para ser director de titular de la Banda Sinfónica Nacional, y ahí empieza el este mundo en el 2001, con las bandas sinfónicas. Fui el director de la Banda Nacional, hasta cuando se acabó, y después retomo este proceso con la banda de Cundinamarca del 2006, hasta el 2012, y después retomó esta banda del 2016 hasta el 2020, y paralelo a este proceso con la banda de Cundinamarca pues se ha hecho un trabajo con la banda de la Universidad, Pedagógica dirigiéndola, la banda de la Universidad Javeriana también, y asesorando el plan de

¹⁷ biografía Miguel Ángel casas <https://asodibandas.webnode.es/ii-asamblea-nacional-de-directores-de-bandas-/conferencistas/miguel-angel-casas-barreto-colombia-/>

música del ministerio de cultura, con el plan de bandas del país. Esa es la experiencia en bandas.
Cristian: La primera pregunta sería, para ti ¿Qué es la afinación? ¿Cómo percibes ese concepto?
Miguel: es una cosa bastante particular, el concepto de afinación para mí es una cosa que llama la sensación, entonces esa sensación debe estar en mi cuerpo y esa sensación se estudia, se practica y se desarrollan a través de un proceso importantísimo, que es el canto, el canto como vía angular para la afinación; sin canto no hay afinación, necesitamos cantar todo lo que tocamos, todo lo que interpretamos, y necesitamos desde niños empezar a establecer procesos de afinación, porque creo que en eso estamos un poco queda todavía inclusive en el siglo 21 estamos todavía muy desarticulados con algo tan fundamental que es el proceso de afinación.
Cristian: según sus objetivos ¿cómo es el trabajo de afinación con las agrupaciones que usted trabaja?
Miguel: en el libro de dirección Sinfónica que escribimos con un sistema de afinar, en este sistema está dividido en 3 partes y es: cantar – cantar, cantar – tocar, y tocar – tocar. entonces con cualquier banda o cualquier agrupación este sistema lo empezamos cantando, director canta una nota y todos los niños cantan sin pensar y así se empieza ese proceso sin pensar solamente repitiendo una nota 2,3,4, 5 o 6 las que quiera, y se hacen dinámicas a partir de esto, siempre con una nota por supuesto que ahí está implícita la memoria, creatividad y todos los ejercicios y a partir de ahí pues hacemos ejercicio a dos voces, cantando siempre y después aparece cuatro voces para que los niños vayan teniendo y los jóvenes y los que practiquen en ese momento en una agrupación, hayan tenido oído armónico una, vez han cantado entonces se pasa a la sección de cantar tocar una persona canta y el otro toca, que ya ha tenido un proceso de canto de la misma forma a una voz a 2 3 y 4 voces y entonces último ya es tocar - tocar después de haber hecho el cantar y el tocar ya se pasan las dos personas que estaban interactuando ya ahora ambas. entonces es un proceso que requiere mucha atención, pero sobre todo disciplina, diario para lograr que el músculo del oído pues se vaya ejercitando cada vez más.
Cristian: ¿Considera usted que Colombia tiene las suficientes herramientas para estos trabajos de afinación con banda, de forma sistematizada?
Miguel: ya creo que no solo en Colombia, en el mundo necesitamos muchos trabajos, muchas aproximaciones porque la afinación es un trabajo importantísimo como el ritmo y ambos se cantan, pero en este proceso puntual de la afinación necesitamos trabajar muy fuerte en procesos que lleven a tener mejores resultados. Aquí infortunadamente todavía tenemos múltiples fallas en la afinación, porque no hay una conciencia de la sensación del sonido, si yo no canto no voy a tener esa sensación mía, por eso es que tengo tantos problemas para identificar acordes, una melodía o tocando con otra persona poder entender si estoy bajito o alto o cómo hacer empatía con otro sonido, entonces necesitamos hacer muchísimos sistemas, muchos ejercicios, muchas propuestas para que ese tema tan fundamental sea cada vez menos esquivo, no solo los niños y en los jóvenes sino a los profesionales también.
Cristian: En Holanda se acostumbra a que cada banda empieza su ensayo con un coral ¿Qué opinas de eso si se diera en Colombia?

<p>Miguel: ese sistema ya lo aplicamos esos corales yo los conseguí, los de Holanda y los aplicamos con las bandas aquí con Cundinamarca en el año 2016, yo los traje, son 8 Corales de afinación y sonido y yo los puse dentro de los obligados para todas las categorías en el festival de bandas de Villeta de las 85 bandas que participaron en el año 2016, tocaron estos corales que tienen diferentes enfoques, justamente de afinación nosotros hicimos esto de Holanda, eso ya se hizo acá en Colombia los trajo Miguel Ángel casas y los propuso en con Cundinamarca</p>
<p>Cristian: ¿qué resultados se obtuvieron de la implementación de estos corales?</p>
<p>Miguel; Recuerdo que cuando implementamos el programa de corales en las bandas, hubo mucha resistencia al principio. La gente se sentía incómoda con el cambio y no veía el sentido de hacerlo. Sin embargo, cuando trajimos a un jurado belga, Fran Deves, él nos dijo que en Europa ya se hacía algo similar y que era una excelente idea. Me sorprendió que él dijera eso, así que decidí reunir a todos los directores para que él les explicara su punto de vista.</p> <p>Hubo algo interesante y es que uno de los directores, que inicialmente era muy resistente, me llamó años después y me dijo que, gracias a esos corales, su banda había mejorado mucho. Me alegró mucho saber que había visto la necesidad de seguir practicando los corales y que incluso los incorporaba en sus ensayos. Fue una experiencia gratificante ver cómo alguien que inicialmente se oponía al programa, luego se dio cuenta de su valor."</p>
<p>Cristian ¿Cree usted que la música de Cámara y los corales influyen en la parte emocional y de integración de un grupo?</p>
<p>Miguel: En Colombia, uno de los problemas es que no hacemos suficiente música de cámara. En el mundo, las orquestas se basan en la música de cámara, pero en Colombia, casi no la hacemos. Esto es un problema porque cuando se toca en un grupo grande, es fácil esconderse detrás de la masa, pero cuando se toca en un grupo pequeño, como en la música de cámara, se requiere un nivel de conciencia, complejidad y técnica diferente. Cada músico debe estar más atento a su música, más dispuesto y con más actitud. Y por supuesto, los corales y la música de cámara son fundamentales para un buen proceso de formación musical. Es importante que los músicos colombianos tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades en este tipo de música para mejorar su técnica y su comprensión musical."</p>
<p>Cristian: ¿En su experiencia formando músicos de Banda Sinfónica qué tan determinante ha sido que los músicos tengan una buena postura y respiración a la hora de tocar?</p>
<p>Miguel: La postura es fundamental para una buena emisión de sonido. Si no tenemos una buena postura, nuestra música no será la mejor. Sin embargo, creo que hemos avanzado en este tema, y hay muchos voceros que se están encargando de enseñar la importancia de la postura. Pero en cuanto a la respiración, tenemos una absoluta ignorancia. No solo los músicos, sino todos los seres humanos, hemos involucionado en este tema. No sabemos respirar correctamente, y esto afecta nuestro sistema digestivo, límbico y nervioso. Es lamentable que no tengamos conciencia de la respiración, especialmente en el caso de los músicos de banda u orquesta.</p>
<p>Cristian: ¿Qué tan llamativo o pertinente sería para usted un trabajo en donde se trabajen aspectos como la respiración, emisión de aire y afinación, en pequeñas fracciones de los</p>

ensayos por medio de música de cámara formado en cuartetos y adaptaciones de corales de Bach? Teniendo en cuenta que se trabajarán en la banda juvenil de Aguadas, Caldas

Miguel: Creo que este es un trabajo muy importante y pertinente hoy en día. Ojalá no solo se realice en aguadas Caldas, sino que sea un proyecto nacional que llegue a todos los rincones del país. Es fundamental que los niños tengan acceso a herramientas como la música de cámara y los corales, que les permitan desarrollar habilidades técnicas y artísticas. Me gustaría invitar a Cristian a que siga trabajando en este proyecto y que lo convierta en algo a largo plazo, que no solo beneficie a los niños en Colombia, sino que también se expanda a otras esferas. Es importante que se puedan adaptar los corales y la música de cámara a diferentes niveles técnicos, para que sean accesibles para todos.

Enlace a la entrevista:

<https://drive.google.com/file/d/18Th9xnoUm4gul3Fis00AFOQ4TgS11GtY/view?usp=sharing>

3.6 Guía Metodológica

Una guía metodológica es un documento que proporciona un conjunto de instrucciones, procedimientos y recomendaciones sistemáticas para desarrollar una actividad o investigación específica. Su propósito es estandarizar procesos, facilitar la ejecución de tareas y asegurar que se cumplan objetivos de manera eficiente y coherente. (Torres, 2010)

La siguiente guía metodológica fue organizada y verificada en una intervención pedagógica del maestro Miguel Ángel Casas con cuartetos de metales y maderas, integrados por estudiantes de primeros semestres de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi propuesta en esta intervención es ofrecer algunos ejercicios de respiración que en mi camino como instrumentista y al recibir clases de algunos maestros nacionales e internacionales me han servido no solamente a interpretar mejor, sino también a estar conectado en cuerpo y mente, para así tener la tranquilidad y la calma a la hora de tocar.

Como primera medida se recurre a la explicación de los ejercicios de respiración, luego, algunos pasos de la metodología que propone el Maestro Miguel Casas, de esa forma, comprendiendo un poco mejor el paso a paso, se finaliza con una tabla que sería el modelo para seguir en cada trabajo con los cuartetos.

De esta manera esta guía metodológica va a ser muy concisa, abordándose desde las principales y más frecuentes dificultades que se presentan no solamente a la hora de abordar los corales, sino también cualquier tipo de música. Se presenta en forma de prosa

tabla, para que haya una mejor comprensión y relación con los componentes a trabajar y mejorar.

Organización y posición de los instrumentistas

1 la organización que se manejará en esta metodología va a ser de medialuna, ya que esta organización permite que haya mayor conexión entre los músicos, facilitando la comunicación simbólica y visual en la relación músicos – director.

Ilustración 11- Organización espacial sugerida para los cuartetos¹⁸

2 el orden en el que se organizan los instrumentistas de extremo a extremo está supeditado en donde se encuentre la voz del bajo, es decir, las voces se ubicarán en el orden de la estructura del coral: Bajo: en la esquina. Tenor: en la mitad, al lado del bajo. Contralto: en la mitad, al lado del alto y alto: en la siguiente esquina. La justificación de este ejercicio se encuentra en que la base del coral es el bajo y la melodía, en ese orden de ideas, cada estudiante estará escuchando la voz más cercana en cuanto a estructura del coral, siendo esta organización la más adecuada a la hora de abordar los corales, todo esto teniendo en cuenta las buenas posturas mencionadas en el marco teórico. (Casas, 2020)

¹⁸ Imágenes tomadas de <http://revistadigital2.csmvalencia.es/quinteto-de-viento-aulos-solistas-de-la-one-clases-magistrales-de-musica-de-camara-en-el-csmv/>

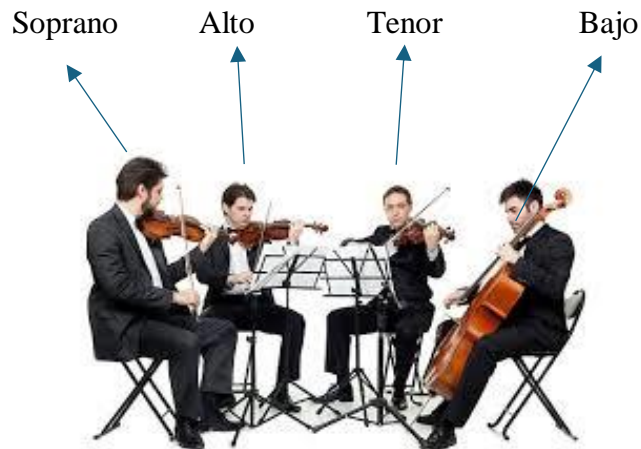

Ilustración 12- Organización por tesituras de los instrumentos de los cuartetos de madera y metal

Relajación y calentamiento

3 para empezar el ejercicio de calentamiento es importante disponer el cuerpo en pro del ensayo, uno de los ejercicios propuestos para relajar es mover el cuerpo muy lentamente desde las extremidades superiores o inferiores, en ese orden de ideas: Cabeza, hombros, brazos, manos, cintura, piernas y pies. Haciendo movimientos circulares muy lentos, siempre siguiendo el movimiento natural de la extremidad; de forma circular, horizontal o vertical.

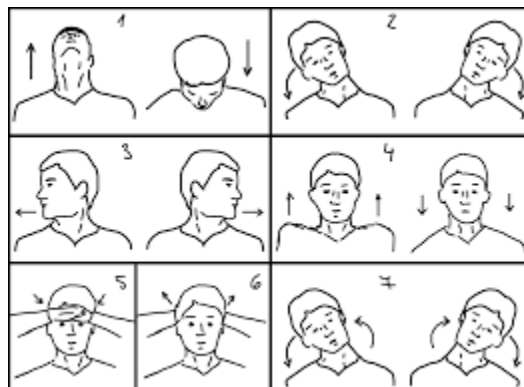

Ilustración 13- Ejemplos de los movimientos sugeridos para el calentamiento y preparación muscular¹⁹

Es importante mencionar que es calentamiento, NO estiramiento, ya que, en mi experiencia en algunas clases magistrales con algunos fisioterapeutas, se hablaba de que

¹⁹ Imagen tomada de <http://revistadigital2.csmvalencia.es/quinteto-de-viento-aulos-solistas-de-la-one-clases-magistrales-de-musica-de-camara-en-el-csmv/>

empezar la práctica con estiramientos es agotar el músculo anticipadamente, pero ¿Cuál es la diferencia entre calentamiento y estiramiento? Principalmente el estiramiento se realiza con un solo movimiento del músculo, es decir una sola elongación sin movimientos repetitivos, aplicando tensión a los tejidos, el calentamiento es la elongación del musculo, pero con movimientos repetitivos desde el punto de partida hasta el extremo contrario de la elongación estática del musculo.

Para finalizar el ejercicio de relajación se replica el ejercicio de la imagen anterior, en las siguientes extremidades en orden así: Cabeza, hombros, brazos, cadera y pies.

Respiración

1 ejercicio de la hoja: este ejercicio es utilizado principalmente para la emisión y velocidad del aire, consiste básicamente en tomar una hoja preferiblemente tamaño carta, con los dedos: índice y pulgar, sosteniendo la hoja de frente a unos 15 cm del rostro, se recomienda que el borde de la parte inferior de la hoja quede paralelo a nuestro mentón.

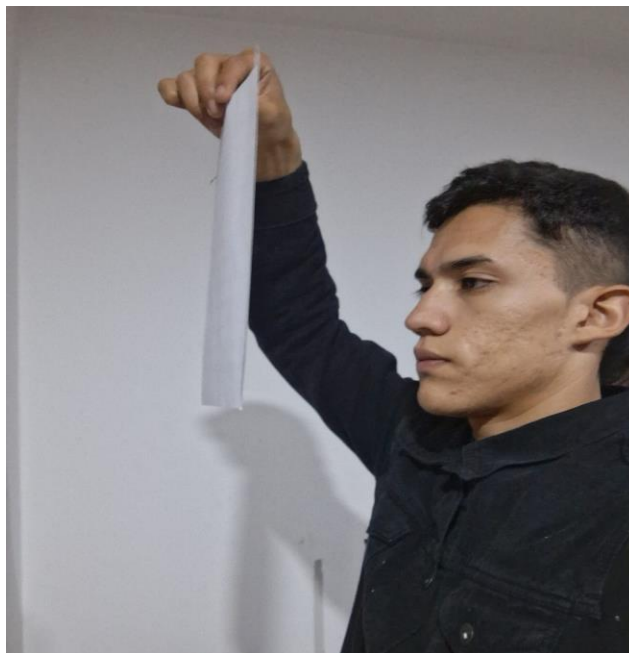

Ilustración 14- Fotografía ejemplo de la ubicación de la hoja

Luego de tener una buena posición con respecto a la hoja, se empieza el ejercicio con la ayuda de un metrónomo, a negra 60. (los tiempos de espera o recuperación entre cada intervalo de ejercicio es de 4 tiempos)

- Inhalar en 8 tiempos y exhalar en 8 tiempo
- inhalar en 8 tiempos y exhalar en 7 tiempos
- inhalar en 8 tiempos y exhalar 6 tiempos
- inhalar en 8 tiempos y exhalar en 5 tiempos
- inhalar en 8 tiempos y exhalar en 4 tiempos
- inhalar en 8 tiempos y exhalar en 3 tiempos
- inhalar en 8 tiempos y exhalar en 2 tiempos
- inhalar en 8 tiempos y exhalar en un tiempo (Pequeño descanso)
- inhalar en 8 tiempos y exhalar en 8 tiempos
- inhalar en 7 tiempos y exhalar en 8 tiempos
- inhalar en 6 tiempos y exhalar en 8 tiempos
- inhalar en 5 tiempos y exhalar en 8 tiempos
- inhalar en 4 tiempos y exhalar en 8 tiempo
- inhalar en 3 tiempos y exhalar en 8 tiempos
- inhalar en 2 tiempos y exhalar en 8 tiempos

Es importante que a medida que se vaya habitualizando el ejercicio, se vayan cambiando las dinámicas: *piano*, *forte* y *fortísimo*, se manejan estas 3 dinámicas ya que las que hay entre ellas no se podrían evidenciar en la hoja.

Piano

Ilustración 15- Fotografía ejemplo de la visual de la hoja al hacer un piano

Forte

Ilustración 16- Fotografía ejemplo de la visual de la hoja al hacer un forte

Fortísimo

Ilustración 17- Fotografía ejemplo de la visual de la hoja al hacer un fortísimo

enlace al video con el ejemplo gráfico del ejercicio: https://youtu.be/lqW-MnV4k_Y?feature=shared

2 si dejas caer la hoja, pierdes! Este ejercicio también está enfocado a la emisión de aire, aunque es un poco más complejo porque se requerirá de más presión y dirección de este, con el objetivo de no dejar caer la hoja al suelo.

El alumno se ubica a unos 30 cm de una pared mirando hacia la misma, horizontal al rostro se coloca una hoja, el objetivo principal es que cuando el alumno sopla, la hoja se mantenga estable como si estuviese pegada a la pared, al ser un ejercicio tan exigente, se reducen un poco los tiempos de inhalación y exhalación.

- inhalar 4 tiempos y exhalar 4 tiempos
- inhalar 3 tiempos y exhalar 3 tiempos
- inhalar 2 tiempos y exhalar 2 tiempos
- inhalar 1 tiempos y exhalar 1 tiempos

Es importante mencionar que, si el estudiante no puede sostener el papel por la densidad de este, se recomienda no hacerlo con hoja de papel normal, reemplazando por papel higiénico que es un poco menos denso y pesado.

Al superar este ejercicio base, se puede buscar mayor dificultad bajando la velocidad del metrónomo o aumentando los tiempos de inhalación y exhalación

Ilustración 18- Fotografía, ejemplo visual de la posición de la hoja en la pared

enlace al video con el ejemplo gráfico del ejercicio:

<https://youtube.com/shorts/1Tw4QNIP5ps?si=3EgXZRZ-ezng0ziP>

3 inflando la bolsa este ejercicio se enfoca en la velocidad y racionamiento del aire; consiste básicamente en tener una bolsa mediana de 10 kg más o menos en su capacidad y llenarla de aire en la exhalación, aunque se entiende que en principio llenar la bolsa completamente será un poco complicado, con el proceso se podrá lograr; este proceso tiene 3 partes

1 llenar 1/4 de la bolsa

2 llenar 1/2 de la bolsa

3 intentar llenar la bolsa completa

Si no se logra pasar de la primera parte, se recomienda seguir con el mismo proceso hasta que sea posible, importante recordar que se debe hacer diario.

Ilustración 19- Fotografía, ejemplo visual del tamaño de la bolsa

- inhalar en 4 tiempos y llenar la bolsa en 4 tiempos
- inhalar en 3 tiempos y llenar la bolsa en 3 tiempos
- inhalar en 2 tiempos y llenar la bolsa en 2 tiempos
- inhalar en 1 tiempos y llenar la bolsa en 1 tiempos

enlace al video con el ejemplo gráfico del ejercicio:

https://youtu.be/Tgna_T6om50?feature=shared

4 exhalando con “s” este ejercicio está diseñado principalmente para desarrollar nuestra capacidad pulmonar y la dosificación del aire, es decir, conocer nuestra exhalación para así dosificar el aire en las frases cortas o extensas que estemos tocando.

Como en los ejercicios anteriores, consiste en tener el metrónomo a 60, en principio inhalar en cuatro tiempos y exhalar con la letra “s” en 8 tiempos, luego de esto el tiempo de exhalación irá aumentando un tiempo, es decir; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 etc, Hasta donde los estudiantes puedan, si se quiere, se puede hacer estilo competencia, para hacerlo un poco más divertido y fomentar una buena convivencia en el cuarteto.

enlace al video con el ejemplo gráfico del ejercicio:

<https://youtu.be/RNCqsb6Tnpg?feature=shared>

Tabla 10- Propuesta pedagógica para abordar los corales con los cuartetos

Objetivo: Presentar de forma organizada el PASO A PASO de el abordaje de los corales por medio de una tabla en la que se evidencia la información de forma relacionada. Esta guía está pensada para 15 o 20 minutos de practica con cada cuarteto.	
Organización, respiración y trabajo con los corales	
Organización y postura	1 organización en semicírculo o media luna 2 organización de acuerdo con estructura sonora; Bajo – tenor – contra alto – alto o viceversa. 3 postura con la espalda recta y la palma de los pies totalmente sobre el piso
Respiración	elegir un ejercicio de respiración de los propuestos anteriormente.
Calentamiento	hacer la escala en la tonalidad del coral
Tempo	hacerlo con metrónomo aumentando y disminuyendo la velocidad del coral o el fragmento del coral
Dinámicas	para que el cuarteto conozca sus dinámicas - hacerlo lo más piano posible (ppp) - luego me mezzo forte - y por último Forte

	<p>- en caso de que algún estudiante se le dificulte hacer un piano: ese estudiante tocará su voz y los demás cantan sus respectivas voces, de esa manera tendrá que escuchar a sus compañeros que ahora estarán sonando muchísimo más piano.</p> <p>- en el caso de que a un estudiante se le dificulte hacer un <i>forte</i>: el estudiante canta su voz y los demás tocan.</p>
balance y afinación	<p>- intentar que cada estudiante cante su voz, con la ayuda del profesor por medio de la imitación (<i>El profesor canta las notas de la melodía del coral que se le facilite al estudiante memorizar y el estudiante las repite entonadamente</i>).</p> <p>- empezar a tocar de a dos personas del grupo, buscando un balance en pares, con un sonido pastoso y homogéneo, intentando identificar qué voces tienen notas en común, para qué así cada alumno se vaya identificando y acoplando con esa voz y con las demás.</p>
Color o matiz	<p>Para buscar el color deseado por el director o los estudiantes es primordial hacer los pasos anteriores, ya que no hay color si los estudiantes no conocen sus dinámicas, su balance y afinación. Es pues la combinación de estos conceptos, los que permiten poder buscar en ellos los colores o matices deseados. Algunos de ellos podrían ser.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brillante: trompeta y corno en dinámica <i>forte</i>. Trombón y eufonio (o tuba) dinámica <i>mezzo forte</i>. 2. Calido: Corno y trombón dinámica <i>mezzo forte</i>. Trompeta y eufonio (o tuba), dinámica <i>piano</i>. 3. Pastoso: Trompeta y corno dinámica <i>mezzo piano</i>. Trombón y eufonio (o tuba) dinámica <i>mezo forte</i>. 4. Oscuro: trompeta y corno dinámica <i>piano</i>. Trombón y eufonio (o tuba) dinámica <i>mezzo piano</i>. <p>Para los cuartetos de maderas se realiza los mismos pasos anteriores, teniendo en cuenta la relación de tesitura de los instrumentos señalados anteriormente, con los de madera.</p>
Hacerlo más difícil	<p>hacerlo más difícil siempre hará que el punto anterior se haga más fácil, de este modo se pueden</p>

	mezclar pasos del tema de las dinámicas y de balance y afinación, es decir: - hacerlo más lento y más piano - más lento, más piano y con las mismas respiraciones en los integrantes del cuarteto - si fuese el caso, más lento y medio tono ascendente - hacer el coral con solo voces
--	---

Modelo bitácora de campo

La bitácora de campo es un documento u organigrama en el que se registran de manera sistemática observaciones y actividades, durante una investigación o trabajo de campo, su importancia radica en que permite suministrar un control detallados de los datos recopilados por parte del investigador, facilitando y dinamizando la organización y el análisis de la información, además de servir como evidencia del proceso investigativo. (Roberto H, 2014)

A continuación, se evidencia un modelo del registro diario con los cuartetos de metales y maderas de la banda sinfónica de Aguadas - Caldas. Talleres brindados de los días 28/01/2025 al 07/02/2025, cabe recalcar que cada cuarteto estuvo conformado por diferentes estudiantes de la BSAC, a excepción de algunos estudiantes que repitieron el proceso por cuestiones como; falta de instrumentistas o apoyo a compañeros recién ingresados a la banda, también cabe mencionar que el restante de las bitácoras quedará efectuado en los anexos, para dinamizar el contenido para los lectores.

Por último, es importante mencionar que no todos los estudiantes pudieron hacer el proceso con los cuartetos, ya que, por algunas inasistencias y compromisos de la banda, se redujo un poco la participación.

Tabla 11- Bitácora NI

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	Cuarteto de maderas banda sinfónica de Aguadas Caldas	Nº de Bitácora	1

Instrumentos conformados en el cuarteto	<p>Voz 1: Flauta</p> <p>Voz 2: Clarinete</p> <p>Voz 3: Clarinete</p> <p>Voz 4: Clarinete bajo</p>	Fecha	28/01/2025
Objetivo del taller	<p>Implementar la guía metodológica propuesta por el maestro Miguel Ángel Casas y las adiciones de Cristian Patiño para visualizar su impacto tanto musical como personal en cada cuarteto y posteriormente la banda sinfónica de Aguadas, Caldas.</p>		
Tipo de metodología utilizada	<p>Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro Miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso</p>		
Momentos del taller	<p>1 contextualización de la consciencia de los aspectos técnico-musicales (Respiración, emisión y afinación)</p> <p>2 corrección de posición y postura</p> <p>2 realización de un ejercicio de respiración</p> <p>3 escala de la tonalidad del coral</p> <p>4 el proceso con el coral fue de prueba y corrección, es decir: se tocaba un fragmento del coral y se trabajaba en la dificultad encontrada desde la consciencia de los aspectos musicales y técnico-musicales.</p>		
Dificultades	<p>- Lectura de un estudiante específico</p>		

Reflexiones musicales grupales	<p>- A pesar del poco tiempo de conocer el tema de los corales, hay una gran mejora en la interpretación de este, evidenciando mejoras tanto de: postura, lectura, columna de aire, emisión de aire y afinación.</p>
Reflexiones Integrales grupales	<p>- Algo en común de todos los estudiantes del cuarteto fue un poco la timidez, costaba un poca el que hicieran cosas que no hacen habitualmente, como: tocar o cantar individualmente.</p> <p>- Al finalizar el taller, la cohesión y confianza grupal fue muy positiva, se notaban estudiantes sueltos y con un bosquejo de otras formas de ver y pensar la música; desde la consciencia.</p>
Situaciones para mejorar por parte del investigador	<p>- Se perdió tiempo por algunos errores en la edición de las partituras</p>
Reflexiones y cuestiones del investigador	<p>- La metodología del maestro Casas funciona, solo es importante tener herramientas pedagógicas didácticas y versátiles para poder resolver las dificultades que se puedan presentar, teniendo en cuenta que son grupos multinivel; como el ritmo o la lectura</p> <p>- No se pudo hacer el coral completo.</p>
Comentarios generales del investigador	<p>Un gran comienzo con música coral, siento gran felicidad por este comienzo ya que se ve en los chicos gran interés por el tema, aunque es algo nuevo para ellos, el tema de hacer música de cámara activa algo diferente en ellos, quizás, aunque se vean un poco asustados, siento que una parte de su pensamiento y consciencia musical empieza a activarse, por lo menos, términos nuevos como consciencia en aspectos como la afinación, el</p>

	volumen, las dinámicas, la respiración etc, se hacen un poco más familiares,
Notas y anexos	<p>- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el link del video que se encuentra al final de este ítem.</p> <p>- debido a la importancia de contextualizar a los estudiantes sobre los temas de los talleres se obtuvo un alargue en el tiempo que no se tenía contemplado, pero es tema que se irá resolviendo al hacer el ejercicio constantemente.</p> <p>Enlace a la grabación del taller https://youtu.be/mhdk91Duga0?feature=shared</p>

3.7 Análisis de resultados

El análisis de resultados en una investigación es el proceso mediante el cual los datos recolectados son examinados, interpretados y relacionados con los objetivos o categorías²⁰ objeto de estudio. Su propósito principal es dar sentido a los datos, identificar patrones, tendencias, relaciones o diferencias significativas para extraer conclusiones que permitan responder a las preguntas de investigación. (Cárdenas, 2012, pg. 84).

Los análisis pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos, dependiendo del enfoque metodológico del estudio. En investigaciones cuantitativas, se utilizan herramientas estadísticas para evaluar los datos. En investigaciones cualitativas, se busca interpretar significados, percepciones o experiencias mediante técnicas como el análisis de contenido o el análisis temático. (Sampieri, 2014)

De esta manera, el análisis de resultados es la operación lógica mediante la cual se descompone un fenómeno, en sus partes o elementos, para poder estudiarlos por separado y establecer relaciones entre ellos. (Sabino, 2006)

²⁰ Subtítulos jerárquicos con los cuales fue desarrollado el marco teórico

En esta investigación, ya que es de naturaleza cualitativa, es adecuado hacer un análisis crítico en donde la información de los resultados evidenciados en los instrumentos de recolección de datos (entrevistas y bitácoras de campo) sea utilizada para contar al lector el alcance y desarrollo de la investigación, con relación a los objetivos y preguntas enunciadas.

El análisis de esta investigación está supeditado a las categorías teóricas que la sustentan, permitiendo así analizar la información relacionada con los conceptos desarrollados en el marco teórico, los conceptos de los entrevistados y las experiencias reales, con intención de no desviar el análisis a otras informaciones que quizás no son predeterminantes para la investigación.

El maestro Casas, menciona en su entrevista que *“en cuanto a la respiración, tenemos una absoluta ignorancia. No solo los músicos, sino todos los seres humanos, hemos involucionado en este tema. No sabemos respirar correctamente, y esto afecta nuestro sistema digestivo, límbico y nervioso”* (minuto 12:29). Lo anterior está directamente relacionado a la poca consciencia que se tiene en general de la respiración, ya que no es habitual respirar adecuadamente no solamente en las prácticas musicales, sino también en la cotidianidad, destacando la importancia de que los estudiantes empiecen a tener el hábito de practicar ejercicios en cuanto a la respiración, no solamente en los ensayos, sino también desde casa, desde sus actividades diarias, para así tener principalmente una buena salud física y mental, para luego así mejorar musicalmente.

Desde la experiencia en la aplicación de los talleres, se ha evidenciado que si es necesario tener una práctica constante de ejercicios que estimulen una buena respiración, desde la consciencia, como se evidencia en la *bitácora 5* (minuto 13:55) en donde un estudiante es consciente de que no todos están respirando en partes iguales, esto debido a los diferentes desarrollos que han tenido cada uno de ellos en cuanto a este tema, estas y otras falencias se pueden abordar de manera habitual con algunos ejercicios.

En cuanto a la postura el maestro Casas manifiesta que: *“La postura es fundamental para una buena emisión de sonido. Si no tenemos una buena postura, nuestra música no será la mejor. Sin embargo, creo que hemos avanzado en este tema, y hay muchos voceros que se están encargando de enseñar la importancia de la postura”* (minuto 12:09) la

relación de una buena postura y una buena respiración es evidente, no puede haber lo uno sin lo otro, aunque el maestro manifiesta que es un tema que se aborda regularmente, en los talleres; se pueden evidenciar que aún es imprescindible enfatizar en que los chicos tengan una buena postura, ya que allí se observó que la gran mayoría de los estudiantes conservaban una postura que en ocasiones, podría afectar la estabilidad del cuerpo (por como ponían sus pies y manos) y la emisión del aire (por tener una espalda un poco erguida). Sin embargo, es fundamental observar en los talleres, los cambios que surgían a partir de una corrección (aunque momentánea) de la postura; mejoraba considerablemente la concentración, la consciencia y la música.

Una buena respiración y postura confluyen en una buena emisión del aire, permitiendo que la calidad y duración del sonido esté disponible a lo que requiere la música, permitiendo modificar conscientemente lo que se desea, es decir, si la música requiere un carácter marcial, o al contrario un carácter más *leggato*, esto será posible si se tiene una buena respiración y postura. Estas modificaciones también se logran gracias a las sílabas expuestas en el marco teórico como herramientas a la hora de emitir el sonido, permitiendo que el estudiante tenga una relación o representación mental de la música que se esté interpretando; tal cual se evidencia en la *bitácora 4 (minuto 24:10)* en donde se observa un gran cambio en la emisión del sonido, con la mera indicación de que sílaba se debe hacer, inmediatamente la emisión cambia, mostrando una mejoría en cuanto al carácter y el sonido que exigen los corales de Bach.

Por parte de la afinación, tenemos la subcategoría más extensa, ya que es donde convergen todas las categorías del marco conceptual. La maestra Patricia Vanegas percibe la afinación como: *“Hay tres aspectos para afinar: querer aparecerse a otra frecuencia, buscar un color fino y darse a la otra frecuencia que está sonando al mismo tiempo.”* (minuto 04:25). La maestra menciona que no solamente basta con estar todos “afinados” con el botón verde del afinador, ella manifiesta la importancia del color, del querer y PODER darse a esa otra frecuencia, la de su compañero. Poniendo sobre la mesa la importancia de tener desarrollados esos 3 aspectos, proceso clave para darse a una buena afinación, por lo que el maestro Casas diría que: *el concepto de afinación para mí es una cosa que se llama sensación, entonces esa sensación debe estar en mi cuerpo y esa*

sensación se estudia, se practica y se desarrollan a través de un proceso importantísimo, que es el canto, el canto como vía angular para la afinación; sin canto no hay afinación (minuto 02:25).

La información anterior tiene una estrecha relación con lo que la maestra Patricia mencionaba como PODER darse a esa otra frecuencia, el maestro Casas lo menciona como esa sensación que se estudia a través del canto, desarrollando la capacidad de percepción sonora por parte de los estudiantes, encontrando en la música de cámara y los corales de Bach una forma de entrenamiento de esas sensaciones, ya que en la *bitácora 5*, se evidenció como el estudiante de clarinete bajo, al haber estado participando durante algunos cuartetos anteriores, como empezaba a ser consciente de algunas falencias en la afinación, algunas notas que no sonaban y algunas entradas desiguales: *“profe, estamos entrando muy desiguales” (minuto 16:25). “Profe, el oboe está entrando una nota después” (minuto 17:10)* o también en la *bitácora 5*, el estudiante oboe manifiesta que todos están tocando a volúmenes diferentes y afinaciones diferentes, incluso mencionando que: *“estoy muy bajito”*.

En continuación con lo anterior, se evaluará que tanta influencia tuvo el canto en el transcurso de los talleres, para así analizar su relación con la afinación y con otro tipo de aspectos musicales.

Aunque la timidez en la mayoría de los estudiantes a la hora de cantar fue un común denominador, se observaron grandes avances en cuanto al tema, se contempla que en los primeros talleres el factor de la timidez fue mayor que en los últimos, y mucho menor en los talleres por familias instrumentales, notando que, si hay más soltura cuando están los estudiantes en masa y la vital importancia de que los estudiantes tengan una guía sonora del canto, como se evidencia en la *bitácora 4 (minuto 26:35)* que es el guía o profesor quien se encarga de motivar al canto por medio del ejemplo, luego de ello, es más común ver como intentarlo es más fácil por parte de los estudiantes. De acuerdo con esto, también se observó que a medida que los estudiantes cantaban sus fragmentos, otro tipo de procesos se hacían más sencillos, por ejemplo: las notas se afianzaban, había una mayor consciencia de las dinámicas, y en ese sentido se podía avanzar con más facilidad a siguientes fragmentos del coral, estos momentos se pueden evidenciar en la *bitácora 8, minutos (24:20 y 35:10)*

Siendo esos últimos minutos unos de lo más importantes, ya que por medio del coral se logró que por primera vez, que los estudiantes cantaran el primer calderón²¹ del mismo.

La afirmación que hace la maestra Patricia Vanegas en el *minuto 23:00* de su entrevista *“la música homofónica genera pensamientos musicales armónicos y melódicos, el escuchar mi voz y seguir las otras sí puede generar un pensamiento musical artístico.”* la maestra habla desde su concepción de la importancia de hacer música homofónica y su relación con el desarrollo de un músico integral. El maestro Alexander, director de la banda menciona: *“hacer música coral con banda, adaptar corales a banda es una herramienta que ayuda mucho a mejorar ese proceso de afinación, aplicarlo no necesariamente uno diario, uno puede coger un coral para una semana y lograr la conciencia del que todo mundo se debe escuchar”* (*minuto 07:25*), lo anterior permite vislumbrar un poco la importancia de que un músico o persona que practique música, pueda tener contacto con este tipo de música desde sus inicios, como dice el maestro Alexander quizás no diario, pero si regularmente.

En cuanto a la música de cámara, el maestro Miguel Ángel Casas manifiesta en el (*minuto 11:25*) de su entrevista *“En Colombia se debería hacer más música de cámara, realmente esto hace que los músicos estén más dispuestos, más atentos a sus aspectos técnicos, algo un poco diferente a lo que sucede en masa.”* Aunque lo anterior permite observar la importancia y lo olvidada que se tiene la música de cámara en el país, también permite cuestionar los posibles choques que pueden tener los estudiantes con la práctica de este tipo de formatos, principalmente porque no hay una costumbre cultural que motive a este tipo de prácticas.

Ahora también, es importante analizar algunas metodologías que utilizan algunos maestros a la hora de afinar. La maestra Patricia menciona que: *“parto de la base del unísono y trato de hacer un ejercicio lento y muy consciente de afinación, porque muchas veces damos La o sí bemol y creemos estar afinados ¿y las otras notas qué? Entonces intento hacer notas largas con las primeros 5 notas de la escala mayor, luego de eso empiezo a abrir las voces en quintas y terceras”* (*Minuto 07:18*). Lo anterior denota un

²¹ Signo que indica que una nota o silencio debe mantenerse durante un tiempo mayor al que normalmente le corresponde, dejando la duración final a la discreción del interprete o director.

trabajo lento y muy consciente de afinación, un poco diferente a la metodología del maestro Casas: *“se maneja un sistema de afinación que consiste en: 1 cantar – cantar, 2 cantar - tocar y tocar – tocar, ejercicios que se hacen sin pensar a 1, 2, 3 y 4 voces para que vayan los niños desarrollando oído armónico, esto se hace cambiando dinámicas y por supuesto que están implícitas otros aspectos como creatividad atención memorización etc.”*. (minuto 03:25).

Por un una parte se ve una metodología desde ejercicios básicos de consciencia de la afinación. Por otra parte, se observa una metodología basada en el canto; las dos muy completas y elementales en su ser, pero surgen algunas preguntas con respecto a la segunda, ¿es una metodología aplicable a cualquier nivel? O ¿se requieren otro tipo de procesos adicionales para que el tema del canto por imitación sea un ejercicio fluido? Pues en la aplicación de los talleres y como se evidencia en las bitácoras, fue muy necesaria una planificación extra para abordar conceptos un poco más básicos como: lectura, ritmo, armaduras etc. Denotando que es una buena metodología para niveles medio – altos, pero, observando que su aplicación en niveles básicos necesitara de la ayuda de otro tipo de estrategias o herramientas que guíen el proceso.

Para el análisis de la dificultad de los corales seleccionados se tuvieron en cuenta varios aspectos. Por un lado, lo que menciona el maestro Alexander *“yo creo que es muy provechoso siempre y cuando el repertorio con el que vaya a hacer el abordaje sea un repertorio que permita que sean partícipes todos, porque por ejemplo para nadie es un secreto que las bandas juveniles son bandas multinivel (minuto 09:50)* Mencionando la importancia de que se incluya a todos los estudiantes en el proceso.

Por otro lado, se tuvo en cuenta 3 aspectos importantes.

1. la dificultad en cuanto a la tesitura²² del instrumento: basado en los grados de dificultad planteados por el maestro Victoriano Valencia²³

²² Rangos o extensión que una voz humana o instrumento musical puede reproducir cómodamente y sin esfuerzo.

²³ Grados de dificultad en repertorios bandísticos, contexto colombiano por el maestro Victoriano Valencia. https://drive.google.com/file/d/1Svx1GYQA4ndx1L8OvoVgDSZa_1qYh0wV/view?usp=sharing

2. La tonalidad del coral: teniendo en cuenta las primeras tonalidades que aprenden los estudiantes en la banda de Aguadas - Caldas.
3. Ritmo del coral: observando los saltos en la melodía y las figuras del coral, eligiendo melodías que en su mayoría están construidas por grados conjuntos, y figuras comunes en la lectura de los estudiantes: Redondas, blancas y negras.

Encontrando que los corales de Johann Sebastián Bach número: 12, 26, 42, 257 y 303 son adecuados para el nivel de formación en el que se aplicaron, ya que cumplen con las especificaciones anteriores.

Para finalizar el análisis se evaluará el impacto de los talleres en los estudiantes, siendo un común denominador en los tres estudiantes que se entrevistaron, comentarios positivos, mencionando lo llamativo e interesante que fue todo este proceso, tanto musical como integralmente, exaltando aspectos como: avances en la sensación de conceptos de respiración y afinación, mencionado que, aparte de ello, fue un trabajo que los introdujo a conocerse como personas y como grupo. Estos y más detalles se pueden evidenciar en las entrevistas de resultados, ubicadas en los anexos.

CONCLUSIONES

El presente trabajo evidenció que los corales de Johann Sebastián Bach, más allá de su riqueza estética y musical, constituyen una herramienta pedagógica altamente efectiva para abordar y fortalecer aspectos técnico-musicales fundamentales en instrumentistas de viento, como la respiración, la emisión de sonido y la afinación. Su estructura homofónica, su claridad armónica y su carácter cantable permiten trabajar de forma precisa y sensible la escucha, la cohesión, la conciencia corporal y sonora del músico.

Para visibilizar la relación puntual de los aspectos técnico – musicales con su evolución a través de los talleres se muestran organizados individualmente así:

1. Respiración: La implementación de los ejercicios basados en la conciencia respiratoria permitió que los estudiantes desarrollaran una mayor conexión entre su cuerpo y el instrumento. Se observó una mejora progresiva en la capacidad de sostener frases musicales y en la eficiencia del uso del aire, aspectos fundamentales para la proyección sonora y la estabilidad del tono. El enfoque respiratorio abordado desde lo corporal y lo sensorial demostró ser esencial para lograr una interpretación más libre y natural.

2. Emisión del sonido: El trabajo técnico con la articulación mediante el uso consciente de sílabas específicas según la tesitura y el tipo de instrumento favoreció la calidad del sonido individual y colectivo. Esta práctica permitió un ataque más controlado y homogéneo, adecuado para el carácter cantable de los corales de Bach, reduciendo la brusquedad en las entradas y mejorando la claridad en la ejecución.

3. Afinación: Se logró transformar la afinación de una práctica mecánica guiada en su mayoría por el afinador a un proceso consciente basado en la sensación auditiva compartida. Aunque principalmente se busca que los integrantes de la banda y el director hagan habitualmente esta práctica, es evidente que hubo un proceso de avance consciente no solo de la afinación, sino también de la concepción musical y su relación con lo humano.

4. Música de cámara: La organización de los corales en cuartetos permitió que los estudiantes vivenciaran de forma directa los principios de la música de cámara: responsabilidad individual, interdependencia sonora y trabajo colaborativo. Esta práctica no solo potenció el aprendizaje técnico, sino que también promovió habilidades como la

comunicación musical, la toma de decisiones compartidas y la escucha activa, consolidando un ambiente de respeto, concentración y compromiso artístico.

La experiencia con la banda sinfónica de Aguadas - Caldas, demostró que la aplicación sistemática y guiada de estos corales, a través de la metodología propuesta en esta investigación, que se generó a partir de los recursos pedagógicos desarrollados por el maestro Miguel Ángel Casas Barreto, con algunas adiciones por parte del investigador, genera mejoras perceptibles en la calidad interpretativa de los estudiantes. Además, se evidenció un impacto positivo en el desarrollo de habilidades blandas como la escucha activa, la concentración, la autonomía y el trabajo en equipo, gracias al enfoque de música de cámara. Sin embargo, una de las limitaciones de esta metodología, es que debe ir acompañada de otros conocimientos o herramientas por parte del aplicador, para resolver posibles problemáticas adyacentes al aprendizaje, que no están contempladas en la guía.

En concordancia con lo anterior, se evidenció la pertinencia de los corales de Johann Sebastián Bach números 12, 26, 42, 257 y 303, los cuales resultaron ser accesibles incluso para estudiantes en etapas iniciales de formación, que apenas comenzaban a integrarse a la banda. No obstante, una de las principales limitaciones encontradas durante el proceso fue la imposibilidad de abordar dichos corales en su totalidad, dado que la finalidad de los talleres se centró específicamente en la aplicación de la guía metodológica propuesta, priorizando la exploración de los aspectos técnico-musicales sobre la interpretación completa de las obras.

Igualmente, se reafirma la importancia de una pedagogía centrada en la conciencia sensorial, el diálogo constante entre docente y estudiante, encontrado en el aprendizaje por descubrimiento guiado. El aprendizaje técnico-musical no debe limitarse a la repetición mecánica, sino que debe involucrar la percepción, la emoción y la corporalidad del intérprete.

Sin embargo, también cabe mencionar algunas limitaciones que pueden generarse por parte del proyecto para posibles nuevas investigaciones sobre el tema, ya que, si bien se observó un impacto positivo en las primeras aplicaciones de la metodología, es importante que esta se siga abordando de forma recurrente, ya que es la instalación de estos hábitos los que realmente generan un progreso más notorio en todos los aspectos mencionados.

Por último, este trabajo deja como aporte una propuesta metodológica replicable para otros contextos educativos similares, dejando una puerta abierta para seguir en el camino de la búsqueda del fortalecimiento de estos aspectos técnicos y humanos para las agrupaciones sinfónicas del país, es esta investigación un primer acercamiento a este espectro tan nutritivo y valioso como lo son los corales de Johan Sebastián Bach y la música de cámara.

REFLEXIONES

En primer lugar, es fundamental resaltar el valioso aporte que este tipo de investigaciones puede generar para los implicados directos, en este caso, todos los integrantes de la Banda Sinfónica de Aguadas – Caldas, agrupación de la cual soy egresado. Estos trabajos nutren y fortalecen el desarrollo musical de la agrupación, al ofrecer diversas miradas y cosmovisiones sobre el quehacer musical.

Asimismo, esta investigación representa una contribución significativa al crecimiento institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que ofrece nuevas perspectivas, opiniones y aportes que servirán como guía e inspiración para futuros maestros a nivel nacional e internacional, especialmente aquellos que orienten procesos relacionados con agrupaciones sinfónicas.

Finalmente, desde mi rol como investigador, esta experiencia me deja una infinidad de aprendizajes y descubrimientos que, sin duda, marcarán mis futuras etapas profesionales. Estos hallazgos han sido y seguirán siendo claves en mi crecimiento tanto pedagógico como musical, con la firme convicción de llegar a las personas desde la consciencia y el deseo genuino de construir un lugar mejor desde el arte y la educación.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, C. A. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa*.
- Alzina, R. B. (2004). *Metodología de la investigación educativa*.
- Arias, L. O. (2011). *Bandas de viento colombianas*.
- Azuero, Á. E. (2018). *Significatividad del marco metodológico en el desarrollo de proyectos de investigación*.
- Bourdieu, P. (1993). *El campo de la producción cultural*. Nueva York.
- Bradley, H. (Traducción 1999). *Budismo*.
- Bruner, J. (1961). *The act of discovery*.
- Calciz, A. B. (2011). *Metodologías activas y aprendizaje por descubrimiento*.
- Calle, R. (2017). *El gran libro de Yoga*. España: Mandala ediciones.
- Cárdenas, D. P. (2012). *El efecto Bach como estrategia que contribuye al liderazgo y la creatividad*.
- Casas, M. A. (2020). *Introducción a la dirección sinfónica por medio de música colombiana*.
- Chalmers, D. (1996). *The conscious mind*.
- Conti, L. (2006). *La entonación justa en la acústica de Helmholtz*.
- Cunill, F. P. (2017). *El Aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje por descubrimiento guiado como estrategias didácticas en Biología y Geología*.
- Ewazen, E. (2009). *Música de cámara: un nuevo enfoque para el arte colaborativo*. Nueva York.
- Flix, C. T. (2008). *El oído musical*.
- Gómez Patiño, G. L. (2016). *Programa de acondicionamiento físico en músicos*.

- Gómez, O. F. (s.f.). *Historia de la escuela de trompeta en Caldas, algunas causas de sus buenos resultados en el escenario musical colombiano.*
- Grove, G. (1990). *Diccionario Grove de música y músicos.* Londres.
- Jacob, A. (Edición 2017). *Así habló Arnold Jacob.* España.
- James, W. (1890). *The principles of psychology.*
- Jaramillo, M. C. (2010). *Modelos didácticos en la enseñanza musical; el caso de la escuela española.*
- Letelier, A. (1950). *El coral en la obra de Bach.*
- Levitin, D. J. (2006). *Así es tu cerebro en la música.* Nueva York.
- Mellers, W. (1987). *La música de cámara de Haydn, Mozart y Beethoven.*
- Mendoza, A. R. (2013). *Metodología de la investigación cuantitativa.*
- Molina, V. (2022). *Respiración consiente.*
- Nava, P. B. (2013). *Investigación cualitativa.*
- Novoa, C. A. (2017). *Investigación cuantitativa.*
- Paul J, C. (2000). *Corales de Bach: un manual musical.*
- Penman, D. (2017). *El arte de respirar.*
- Roberto H, S. (2014). *Metodología de la investigación.*
- Rodríguez, E. A. (s.f.). *Afinaciones y temperamentos: historia y presente.*
- Ruiz, S. M. (2004). *La teoría de la disonancia y la afinación en la obra del clave bien temperado de J. S. Bach.* España.
- Sabino, C. (2006). *El proceso investigativo.*
- Sampieri, R. (2014). *La metodología de la investigación.*
- Sarmiento, M. (2016). *Bandas militares y repertorio en Colombia, el caso del batallón guardia presidencial 1930 - 1946.*

- Serrano, G. z. (2008). *Bandas en Colombia II parte*.
- solar, G. S. (2019). *La respiración: aplicaciones de la respiración en los alumnos egreso 2019 en la carrera de danza UAHC*.
- Taruskin, R. (2005). *La historia de la música occidental de Oxford*.
- Torres, C. B. (2010). *Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y ciencias sociales*.
- Valencia, V. (2010). *Bandas de música en Colombia; la creación musical en la perspectiva educativa*.
- Vogelbach, L. G. (2010). *La interpretación musical y postura corporal*. Akal, S. A.
- Weintraub, M. (2009). *El sentido del miedo escénico*.
- Zamora, F. (2010). *La música de cámara en el siglo XIX: Evolución y perspectiva*. Madrid.

ANEXOS

Bitácoras

Tabla 12- Bitácora N2

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	Cuarteto de metales banda sinfónica de Aguadas Caldas	N° de Bitácora	2
Instrumentos conformados en el cuarteto	Voz 1: Trompeta Voz 2: Corno y corno de apoyo Voz 3: Trombón Voz 4: Eufonio	Fecha	29/01/2025
Objetivo del taller	Implementar la guía metodológica propuesta por el maestro Miguel Ángel Casas y las adiciones de Cristian Patiño para visualizar su impacto tanto musical como personal en cada cuarteto y posteriormente la banda sinfónica de Aguadas, Caldas.		
Tipo de metodología utilizada	Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso		

Momentos del taller	<p>1 contextualización de la consciencia de los aspectos técnico-musicales (Respiración, emisión y afinación)</p> <p>2 corrección de posición y postura desde la consciencia (argumentos)</p> <p>3 realización de un ejercicio de respiración</p> <p>4 escala de la tonalidad del coral</p> <p>5 el proceso con el coral fue de prueba y corrección, es decir: se tocaba un fragmento del coral y se trabajaba en la dificultad encontrada desde la consciencia de los aspectos musicales y técnico- musicales</p> <p>6 tocar fragmento del coral hasta donde sea posible</p>
Dificultades	<p>- En este cuarteto hubo gran dificultad con el corno y la trompeta, ya que la entonación y la lectura no era correcta</p>
Reflexiones musicales grupales	<p>- A pesar del poco tiempo de conocer el tema de los corales, hay una mejora en la interpretación de este, evidenciando mejoras tanto de: postura, lectura, columna de aire, emisión de aire y afinación.</p> <p>- Se nota un gran proceso en el estudiante de eufonio, evidenciando tener capacidades de memorización y entonación muy positiva</p>
Reflexiones Integrales grupales	<p>- En el caso de los estudiantes de eufonio y trombón, se notaban bastante conectados con el trabajo, tal interés se mostraba a partir de los contenidos diferentes que se estaban realizando con el cuarteto.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Algo en común de todos los estudiantes del cuarteto fue un poco la timidez, costaba un poco el que hicieran cosas que no realizan habitualmente, como: tocar o cantar individualmente. - Al finalizar el taller, la cohesión y confianza grupal fue muy positiva, se notaban estudiantes sueltos y con un bosquejo de otras formas de ver y pensar la música; desde la consciencia.
Situaciones para mejorar por parte del investigador	<ul style="list-style-type: none"> - Tener más claras las voces de cada coral, ya que se pasaron por alto muchos errores de alturas y armaduras que se deberían corregir en el instante. - Se debe tener más claro conceptos de transposición. - Fortalecer la seguridad en los conteos de los ejercicios de respiración
Reflexiones y cuestiones del investigador	<ul style="list-style-type: none"> - La metodología del maestro Casas funciona, pero es importante tener herramientas pedagógicas didácticas y versátiles para poder resolver las dificultades que se puedan presentar, teniendo en cuenta que son grupos multinivel; como el ritmo o la lectura - La complejidad de hacer música de cámara con corales de Bach se evidencia, como en el anterior cuarteto, en este, no fue posible terminar por completo el coral.
Comentarios generales	<p>En este cuarteto el proceso fue un poco diferente al anterior, ya que se presentaron más dificultades que el anterior, en cuanto a lo técnico, temas como la entonación de las notas o la columna de aire estaban por trabajar aún antes de adentrarse a efectuar la metodología del maestro Casas, sin embargo, es gratificante que se puede evidenciar algunas mejoras (pequeñas) pero que en ese orden de ideas también dan un panorama de que se pueden aplicar muchas metodologías para resolver cualquier cantidad de problemas desde un coral.</p>

Notas y anexos	<p>- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el enlace del video que se encuentra al final de este ítem. No se emplea toda la información en la presente bitácora para no extender demasiado la misma.</p> <p>- debido a la importancia de contextualizar a los estudiantes sobre los temas de los talleres se obtuvo un alargue en el tiempo que no se tenía contemplado, pero es tema que se irá resolviendo al hacer el ejercicio constantemente.</p> <p>- Enlace a la grabación del taller https://youtu.be/x4fXcqRvQjw?feature=shared</p>
-----------------------	---

Tabla 13- Bitácora N3

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	Cuarteto de maderas banda sinfónica de Aguadas Caldas	Nº de Bitácora	3
Instrumentos conformados en el cuarteto	Voz 1: flauta Voz 2: Clarinete Voz 3: Clarinete Voz 4: Clarinete bajo	Fecha	30/01/2025
Objetivo del taller	Implementar la guía metodológica propuesta por el maestro Miguel Ángel Casas y las adiciones de Cristian Patiño para visualizar su impacto tanto musical como personal en cada cuarteto y posteriormente la banda sinfónica de Aguadas, Caldas.		

Tipo de metodología utilizada	Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso
Momentos del taller	<p>1 contextualización de la consciencia de los aspectos técnico-musicales (Respiración, emisión y afinación)</p> <p>2 corrección de posición y postura desde la consciencia (argumentos)</p> <p>3 realización de un ejercicio de respiración</p> <p>4 el proceso con el coral fue de prueba y corrección, es decir: se tocaba un fragmento del coral y se trabajaba en la dificultad encontrada desde la consciencia de los aspectos musicales y técnico- musicales</p> <p>5 tocar fragmento del coral hasta donde sea posible</p>
Dificultades	- La lectura general del cuarteto
Reflexiones musicales grupales	<p>- A pesar del poco tiempo de conocer el tema de los corales, hay una mejora en la interpretación de este, evidenciando mejoras tanto de: postura, lectura, columna de aire, emisión de aire y afinación.</p> <p>- Se evidenciaron avances positivos en la consciencia en cuanto a volumen y dinámicas, esto por algunas intervenciones de los estudiantes que manifestaban opiniones sobre sus sensaciones al tocar todos.</p>
Reflexiones Integrales grupales	- Algo en común de todos los estudiantes del cuarteto fue la timidez, costaba un poco el que hicieran cosas que no realizan habitualmente, como: tocar o cantar individualmente.

	- Al finalizar el taller, la cohesión y confianza grupal fue muy positiva, se notaban estudiantes sueltos y con un bosquejo de otras formas de ver y pensar la música; desde la consciencia.
Situaciones para mejorar por parte del investigador	- Mejorar la organización en cuanto a partituras.
Reflexiones y cuestiones del investigador	- La metodología del maestro Casas funciona, pero es importante tener herramientas pedagógicas didácticas y versátiles para poder resolver las dificultades que se puedan presentar, teniendo en cuenta que son grupos multinivel; como el ritmo o la lectura - La complejidad de hacer música de cámara con corales de Bach se evidencia, como en el anterior cuarteto, en este, no fue posible terminar por completo el coral.
Comentarios generales	En este cuarteto el proceso también fue un poco diferente, pues el nivel de lectura y ritmo estaba un poco menos trabajado que los cuartetos pasados, por ende, se recurrió a herramientas más básicas para lograr a bordar la lectura del coral, en ese sentido se avanzó poco en la metodología del maestro Casas. Por otro lado, es muy interesante ver como algunos estudiantes que tienen un proceso más avanzado se empiezan a dar cuenta (consciencia) de algunos errores o factores a mejorar e inmediatamente lo manifiestan, sin duda alguna que sucedan este tipo de cosas es realmente la finalidad del proyecto.
Notas y anexos	- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el enlace del video que se

	<p>encuentra al final de este ítem. No se emplea toda la información en la presente bitácora para no extender demasiado la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - debido a la importancia de contextualizar a los estudiantes sobre los temas de los talleres se obtuvo un alargue en el tiempo que no se tenía contemplado, pero es tema que se irá resolviendo al hacer el ejercicio constantemente. - Enlace a la grabación del taller https://youtu.be/W3FnO8n4Gy0?feature=shared
--	--

Tabla 14- Bitácora N4

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	Cuarteto de metales banda sinfónica de Aguadas Caldas	N° de Bitácora	4
Instrumentos conformados en el cuarteto	Voz 1: Trompeta Voz 2: Corno y corno de apoyo Voz 3: Trombón Voz 4: Eufonio	Fecha	31/01/2025
Objetivo del taller	Implementar la guía metodológica propuesta por el maestro Miguel Ángel Casas y las adiciones de Cristian Patiño para visualizar su impacto tanto musical como personal en cada cuarteto y posteriormente la banda sinfónica de Aguadas, Caldas.		

Tipo de metodología utilizada	Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso
Momentos del taller	<p>1 contextualización de la consciencia de los aspectos técnico-musicales (Respiración, emisión y afinación)</p> <p>2 realización de la escala de la tonalidad del coral.</p> <p>4 el proceso con el coral fue de prueba y corrección, es decir: se tocaba un fragmento del coral y se trabajaba en la dificultad encontrada desde la consciencia de los aspectos musicales y técnico- musicales</p> <p>5 tocar fragmento del coral hasta donde sea posible</p>
Dificultades	- El estudiante del trombón venia de un proceso nuevo, por esa razón aún no tenía algunos conceptos sobre algunas armaduras y escalas
Reflexiones musicales grupales	<p>- A pesar del poco tiempo de conocer el tema de los corales, hay avances en la interpretación de este, evidenciando mejoras tanto de: postura, lectura, columna de aire, emisión de aire y afinación.</p> <p>- Se evidenciaron avances positivos en la consciencia en cuanto a volumen, dinámicas y afinación, esto por algunas intervenciones de los estudiantes que manifestaban opiniones sobre sus sensaciones al tocar todos.</p> <p>- Se evidencia en algunos estudiantes la marcación de los compases en la métrica correspondiente, indicando así una organización de las figuras musicales</p>

Reflexiones Integrales grupales	<ul style="list-style-type: none"> - Algo en común de todos los estudiantes del cuarteto fue la timidez, costaba un poco el que hicieran cosas que no realizan habitualmente, como: tocar o cantar individualmente. - Al finalizar el taller, la cohesión y confianza grupal fue muy positiva, se notaban estudiantes sueltos y con un bosquejo de otras formas de ver y pensar la música; desde la consciencia.
Situaciones para mejorar por parte del investigador	<ul style="list-style-type: none"> - Cuidar el lenguaje con respecto a otro tipo de agrupaciones. - Manejar mejor el orden del taller
Reflexiones y cuestiones del investigador	<ul style="list-style-type: none"> - La metodología del maestro Casas funciona, pero es importante tener herramientas pedagógicas didácticas y versátiles para poder resolver las dificultades que se puedan presentar, teniendo en cuenta que son grupos multinivel; como el ritmo o la lectura - La complejidad de hacer música de cámara con corales de Bach se evidencia, como en el anterior cuarteto, en este, no fue posible terminar por completo el coral.
Comentarios y sensaciones generales	<p>El proceso con este cuarteto también fue algo diferente y un poco sorprendente, al encontrarme con un estudiante que aún no sabía la escala de Fa mayor la cual era necesaria para el desarrollo del coral, sin embargo abordándola de diferentes maneras y a modo de imitación el estudiante pudo sacar adelante su melodía, siendo cada vez un poco más consciente de su participación dentro del cuarteto, por otro lado, se empiezan a ver algunos avances en temas de sensación de la afinación, cuando el estudiante de eufonio afirma que hay algunas notas malas y algunas afinaciones que no son consonantes al grupo, realmente si eso sucediera con al menos un estudiante de cada cuarteto el avance sería gigante en un lapso de tiempo moderado. Para finalizar es importante mencionar</p>

	<p>el gran acierto de enfatizar en la pronunciación a la hora de emitir el aire, ya que se observa un gran cambio cuando se es consciente de la pronunciación y cuando no.</p>
Notas y anexos	<p>- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el enlace del video que se encuentra al final de este ítem. No se emplea toda la información en la presente bitácora para no extender demasiado la misma.</p> <p>- debido a la importancia de contextualizar a los estudiantes sobre los temas de los talleres se obtuvo un alargue en el tiempo que no se tenía contemplado, pero es tema que se irá resolviendo al hacer el ejercicio constantemente.</p> <p>- Enlace a la grabación https://youtu.be/twLF77JX5uo?feature=shared</p>

Tabla 15- Bitácora N5

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	Cuarteto de maderas banda sinfónica de Aguadas Caldas	Nº de Bitácora	5
Instrumentos conformados en el cuarteto	<p>Voz 1: Oboe</p> <p>Voz 2: Saxo alto</p> <p>Voz 3: Saxo tenor</p> <p>Voz 4: Clarinete bajo</p>	Fecha	03/02/2025
Objetivo del taller	<p>Implementar la guía metodológica propuesta por el maestro Miguel Ángel Casas y las adiciones de Cristian Patiño para visualizar su impacto tanto musical como personal en cada cuarteto y posteriormente la banda sinfónica de Aguadas, Caldas.</p>		

Tipo de metodología utilizada	Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso
Momentos del taller	<p>1 contextualización de la consciencia de los aspectos técnico-musicales (Respiración, emisión y afinación)</p> <p>2 corrección de postura con contextualización.</p> <p>3 realización de la escala de la tonalidad del coral con metodología.</p> <p>4 el proceso con el coral fue de prueba y corrección, es decir: se tocaba un fragmento del coral y se trabajaba en la dificultad encontrada desde la conciencia de los aspectos musicales y técnico- musicales</p> <p>5 tocar fragmento del coral hasta donde sea posible</p>
Dificultades	
Reflexiones musicales grupales	<ul style="list-style-type: none"> - A pesar del poco tiempo de conocer el tema de los corales, hay avances en la interpretación de este, evidenciando mejoras tanto de: postura, lectura, columna de aire, emisión de aire y afinación. - Se evidenciaron avances positivos en la consciencia en cuanto a volumen, dinámicas, afinación y tempo, esto por algunas intervenciones de los estudiantes que manifestaban opiniones sobre sus sensaciones al tocar todos. - Se evidencia gran avance a nivel grupal.
Reflexiones Integrales grupales	<ul style="list-style-type: none"> - Algo en común de todos los estudiantes del cuarteto fue la timidez, costaba un poco el que hicieran cosas que no realizan habitualmente, como: tocar o cantar individualmente.

	<ul style="list-style-type: none"> - Al finalizar el taller, la cohesión y confianza grupal fue muy positiva, se notaban estudiantes sueltos y con un bosquejo de otras formas de ver y pensar la música; desde la consciencia. - El término “conocernos” fue un pilar fundamental para mejorar tanto musical como en unión grupal
Situaciones para mejorar por parte del investigador	
Reflexiones y cuestiones del investigador	<ul style="list-style-type: none"> - La metodología del maestro Casas funciona, pero es importante tener herramientas pedagógicas didácticas y versátiles para poder resolver las dificultades que se puedan presentar, teniendo en cuenta que son grupos multinivel; como el ritmo o la lectura - La complejidad de hacer música de cámara con corales de Bach se evidencia, como en el anterior cuarteto, en este, no fue posible terminar por completo el coral.
Comentarios y sensaciones generales	<p>En este caso, en este cuarteto me llevo una gran sorpresa con el chico del oboe, ya que su nivel de consciencia sobre aspectos técnico - musicales era mayor que el de sus compañeros o por lo menos eso se evidencio en la comunicación, siendo capaz de identificar muchas de las falencias al interpretar el coral, en cuanto a afinación, volumen e incluso las respiraciones diferentes de cada uno de sus compañeros, seguramente la música de cámara será un gran aliado en su proceso. Por otra parte, es importante mencionar que la participación del chico del clari bajo, en comparación con el primer taller, fue desbordante, de nota el proceso que ya había podido tener en otros cuartetos, haciendo que su consciencia sobre aspectos como ataques desiguales o volumen fuera mayor. Para terminar, es importante mencionar que con este cuarteto se pudo</p>

	<p>incluir más procedimientos de la metodología del maestro Casas, como variaciones de tempo sin la ayuda del director, con liderazgos propios del grupo.</p>
Notas y anexos	<p>- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el enlace del video que se encuentra al final de este ítem. No se emplea toda la información en la presente bitácora para no extender demasiado la misma.</p> <p>- debido a la importancia de contextualizar a los estudiantes sobre los temas de los talleres se obtuvo un alargue en el tiempo que no se tenía contemplado, pero es tema que se irá resolviendo al hacer el ejercicio constantemente.</p> <p>- Enlace a la grabación https://youtu.be/ztAjCTNSjwk?feature=shared</p>

Tabla 16- Bitácora N6

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	<i>Brass</i> banda sinfónica de Aguadas Caldas	N° de Bitácora	6
Instrumentos conformados en el cuarteto	Cornos, trompetas, trombones y eufonios	Fecha	04/02/2025
Objetivo del taller	<p>Generar consciencia sobre los aspectos técnico - musicales en los estudiantes del brass de la banda sinfónica de aguadas Caldas, por medio de ejercicios de calentamiento y música homofónica (tipo coral) para observar su impacto tanto en los cuartetos como en grupos más grandes.</p>		

Tipo de metodología utilizada	Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso
Momentos del taller	<p>1 ejercicio de respiración con contextualización y metodología</p> <p>2 calentamiento basado en la vibración</p> <p>3 ejercicio de calentamiento y afinación basado en música homofónica</p>
Dificultades	- Los estudiantes tienden a desconcentrarse fácilmente por la cantidad de estudiantes.
Reflexiones musicales grupales	<p>- Se evidencia un apropiamiento mucho mayor de la consciencia en cuanto a los aspectos técnico – musicales, ya que en cada intervención de los estudiantes denotan una soltura y seguridad para comentar aciertos y falencias propios y de los compañeros con gran asertividad</p> <p>- Se evidenciaron avances positivos en la consciencia en cuanto a volumen, dinámicas, afinación y tempo, esto por algunas intervenciones de los estudiantes que manifestaban opiniones sobre sus sensaciones al tocar todos.</p> <p>- Se evidencia gran avance a nivel grupal.</p>
Reflexiones Integrales grupales	- Se evidencia que al ser un grupo más grande el tema de la timidez disminuye en gran porcentaje

	- La cohesión y unión del grupo a partir de las retroalimentaciones de sus compañeros genera una atmósfera de aprendizaje integral, convirtiéndose una herramienta de aprendizaje chanza y el juego moderado.
Situaciones para mejorar por parte del investigador	- Control grupal.
Reflexiones y cuestiones del investigador sobre la metodología	- En este caso se evidencia que el hacer música homofónica formando acordes simples también puede ser una buena herramienta como preámbulo de los corales de Bach, ya que se exploran los aspectos técnico – musicales desde conceptos un poco más básicos. Aun así, no se deja de lado la estructura de lo que es un coral; música homofónica.
Comentarios y sensaciones generales	En esta ocasión el taller fue un poco diferente a los demás, quizás un poco por la falta de tiempo por algunos compromisos de la banda esta semana recurrí a hacer trabajo coral son todo el brass de la banda, ya que no quiero que queden estudiantes sin saber un poco de lo trabajo, una de las cosas que más me gustó y sorprendió fue que los chicos se notaron mucho menos tímidos, y las preguntas y respuestas salieron a flote, me di cuenta de la gran cantidad de inquietudes que tienen para mejorar, y también me di cuenta de los capaces que son de identificar conscientemente fortalezas y debilidades grupales e individuales, Por otra parte, antes de entrarlos en el mundo del canto, recurrí a la entonación por medio de la vibración de los labios, generando así que por imitación empezaran a desarrollar una sensación de la afinación de las notas, algo que me deja un resultado gigante, ya que se evidencia el gran progreso en la entonación del calentamiento que se desarrolló desde el minuto 21:00 al 30:00, trabajando de esa

	manera: afinación, entonación y calentamiento a la vez. El tema del canto queda programado para la próxima sesión después de este preámbulo.
Notas y anexos	<p>- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el enlace del video que se encuentra al final de este ítem. No se emplea toda la información en la presente bitácora para no extender demasiado la misma.</p> <p>- Enlace a la grabación</p> <p>https://youtu.be/yR-VPCtHVMVg?feature=shared</p>

Tabla 17- Bitácora N7

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	Maderas banda sinfónica de Aguadas Caldas	N° de Bitácora	7
Instrumentos conformados en el cuarteto	Clarinetes, Flautas y saxofones	Fecha	05/02/2025
Objetivo del taller	Generar consciencia sobre los aspectos técnico - musicales en los estudiantes de las maderas de la banda sinfónica de aguadas Caldas, por medio de ejercicios de calentamiento y música homofónica (tipo coral) para observar su impacto tanto en los cuartetos como en grupos más grandes.		
Tipo de metodología utilizada	Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso		

Momentos del taller	<p>1 contextualización del proceso de música de cámara coral</p> <p>2 ejercicio de calentamiento y afinación basado en música homofónica</p> <p>3 ejercicio didáctico para mejorar la atención, concentración y emisión del sonido a partir de la escala mayor (Ejercicio derivado de la metodología del maestro Casas)</p>
Dificultades	<p>- Los estudiantes tienden a desconcentrarse fácilmente por la cantidad de estudiantes.</p>
Reflexiones musicales grupales	<p>- Se evidencia un apropiamiento mucho mayor de la consciencia en cuanto a los aspectos técnico – musicales, ya que en cada intervención de los estudiantes denotan una soltura y seguridad para comentar aciertos y falencias propios y de los compañeros con gran asertividad</p> <p>- Se evidenciaron avances positivos en la consciencia en cuanto a volumen, dinámicas, afinación y tempo, esto por algunas intervenciones de los estudiantes que manifestaban opiniones sobre sus sensaciones al tocar todos.</p> <p>- Se evidencia gran avance a nivel grupal.</p> <p>- La afinación grupal de las maderas es muy buena, se observa un trabajo más juicios en cuanto a este concepto en relación a los metales.</p>
Reflexiones Integrales grupales	<p>- Se evidencia que al ser un grupo más grande el tema de la timidez disminuye en gran porcentaje</p>

	<p>- La cohesión y unión del grupo a partir de las retroalimentaciones de sus compañeros genera una atmósfera de aprendizaje integral, convirtiéndose una herramienta de aprendizaje chanza y el juego moderado.</p>
<p>Situaciones para mejorar por parte del investigador</p>	<p>- Control grupal.</p> <p>- Dejar claras las reglas del ejercicio didáctico con la escala desde un principio</p>
<p>Reflexiones y cuestiones del investigador sobre la metodología</p>	<p>- En este caso se evidencia que el hacer música homofónica formando acordes simples también puede ser una buena herramienta como preámbulo de los corales de Bach, ya que se exploran los aspectos técnico – musicales desde conceptos un poco más básicos. Aun así, no se deja de lado la estructura de lo que es un coral; música homofónica. También, se observa que, con la idea del juego, la emoción y la conexión investigador – estudiantes es mucho mejor.</p>
<p>Comentarios y sensaciones generales</p>	<p>La experiencia con las maderas de la banda también fue increíble, aunque no es mi fuerte tuve una buena conexión con los chicos. En principio también se planeó este taller como el anterior por la premura de que no se iba a poder hacer el proceso de música de cámara con todos los estudiantes, en ese sentido, quería poder compartir con aquellos chicos algo de todo lo trabajado en días anteriores con los que si pudieron, la experiencia fue muy enriquecedora, pues me encontré con unas maderas muy juiciosas, que se notaba que tenían un proceso más solido en cuanto a los aspectos técnico – musicales, evidenciando en ellos gran cohesión y solides en el sonido, particularmente también fueron muy participativos, mencionando cosas muy acertadas en cuanto a consciencia musical se trata.</p>

	En la mitad del taller los noté un poco dispersos, al notar esto, recurro a un juego muy interactivo que aparte de fomentar la sana competencia, mejora la concentración, atención y hasta la emisión del sonido, este ejercicio fue derivado de los ejercicios propuestos por el maestro Miguel Ángel Casas en su libro introducción a la dirección sinfónica, en el ítem de afinación tocar – tocar.
Notas y anexos	- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el enlace del video que se encuentra al final de este ítem. No se emplea toda la información en la presente bitácora para no extender demasiado la misma. Enlace a la grabación https://youtu.be/2yQqbnC5S9c?feature=shared

Tabla 18- Bitácora N8

FORMATO DE BITACORA			
Población de estudio	Metales banda sinfónica de Aguadas Caldas	N° de Bitácora	8
Instrumentos conformados en el cuarteto	Cornos, trompetas, trombones, eufonios y tubas	Fecha	06/02/2025
Objetivo del taller	Implementar la guía metodológica propuesta por el maestro Miguel Ángel Casas y las adiciones de Cristian Patiño para visualizar su impacto tanto musical como personal en cada cuarteto y posteriormente la banda sinfónica de Aguadas, Caldas.		

Tipo de metodología utilizada	Aprendizaje por descubrimiento guiado, a partir de la metodología del maestro miguel Ángel Casas con los respectivos aportes de Cristian Patiño; investigador en proceso
Momentos del taller	<p>1 ejercicio de calentamiento y afinación basado en música homofónica</p> <p>2 ejercicio didáctico para mejorar la atención, concentración y emisión del sonido a partir de la escala mayor (Ejercicio derivado de la metodología del maestro Casas)</p> <p>3 realización de la escala de la tonalidad del coral con metodología.</p> <p>4 el proceso con el coral fue de prueba y corrección, es decir: se tocaba un fragmento del coral y se trabajaba en la dificultad encontrada desde la conciencia de los aspectos musicales y técnico- musicales</p>
Dificultades	- Los estudiantes tienden a desconcentrarse fácilmente por la cantidad de estudiantes.
Reflexiones musicales grupales	<p>- Se evidencia un apropiamiento mucho mayor de la consciencia en cuanto a los aspectos técnico – musicales, ya que en cada intervención de los estudiantes denotan una soltura y seguridad para comentar aciertos y falencias propios y de los compañeros con gran asertividad</p> <p>- Se evidenciaron avances positivos en la consciencia en cuanto a volumen, dinámicas, afinación y tempo, esto por algunas intervenciones de los estudiantes que manifestaban opiniones sobre sus sensaciones al tocar todos.</p> <p>- Se evidencia gran avance a nivel grupal.</p>

	<p>- Se logró que por primera vez todos cantaran un fragmento del coral con una afinación aceptable. La música de cámara y los corales van dando resultado</p>
Reflexiones Integrales grupales	<p>- Se evidencia que al ser un grupo más grande el tema de la timidez disminuye en gran porcentaje</p> <p>- La cohesión y unión del grupo a partir de las retroalimentaciones de sus compañeros genera una atmósfera de aprendizaje integral, convirtiéndose una herramienta de aprendizaje chanza y el juego moderado.</p>
Situaciones para mejorar por parte del investigador	<p>- Control grupal.</p>
Reflexiones y cuestiones del investigador sobre la metodología	<p>- En este caso se evidencia que el hacer música homofónica formando acordes simples también puede ser una buena herramienta como preámbulo de los corales de Bach, ya que se exploran los aspectos técnico – musicales desde conceptos un poco más básicos. Aun así, no se deja de lado la estructura de lo que es un coral; música homofónica. También, se observa que, con la idea del juego, la emoción y la conexión investigador – estudiantes es mucho mejor.</p>
Comentarios y sensaciones generales	<p>Este día ha sido de grandes aprendizajes y sobre todo gran felicidad, de camino a Aguadas imaginaba a todos los chicos cantando un coral, pensaba en que no iba a ser fácil sobre todo, pero con el esfuerzo de aquellas dos semanas de charlas, chanzas y</p>

	<p>practicar se logró, se que solo fue un compás y medio, pero sé que aplicando este trabajo más regularmente se pueden hacer cosas aún más grandes, sin duda alguna, el progreso de los chicos desde el día uno hasta el octavo fue gigante, la cohesión musical, la consciencia sobre el aire, la respiración, la emisión del sonido y la afinación resaltan un poco más en cada estudiante, unos más que otros, pero a fin de cuentas un poco más que le día uno, gracias a la música de cámara y gracias a los corales del gran Johann Sebastián Bach, me voy con una sonrisa gigante de regreso a la capital.</p>
<p>Notas y anexos</p>	<p>- Si desea tener información más detallada de la metodología completa realizada en el taller, consultar el enlace del video que se encuentra al final de este ítem. No se emplea toda la información en la presente bitácora para no extender demasiado la misma.</p> <p>Enlace a la grabación</p> <p>https://youtu.be/eSEd_92FJf8?feature=shared</p>

ANEXOS ENTREVISTAS ESTUDIANTES

(Diagnostico)

Tabla 19- Entrevista diagnostico a la estudiante Ana Sofia Peláez

CHARLA 2 (diagnóstico)
FECHA Y HORA: 15 DE OCTUBRE 3:40 P.M
LUGAR: WHATSAPP
MODO: ENTREVISTA ESTRUCTURADA ESCRITA
Entrevista a Ana Sofia Peláez, flautista de la banda de Aguadas
PREGUNTAS
1 ¿Cuántos años llevas tocando tu instrumento?
2 ¿De 1 a 10 que tanto pánico o miedo escénico te da un ensayo o presentación con la banda?
3 ¿Qué sientes en los ensayos o presentaciones con la banda?
Según tu experiencia musical ¿De 1 a 10 que tan afinada suena la banda en conciertos y presentaciones?

4 ¿Consideras que el profesor trabaja una respiración homogénea en toda la banda? es decir, respiraciones iguales en cada sección a lo largo de las obras.
5 ¿Conoces el término música de cámara?
6 ¿Has oído hablar del término música coral? si la respuesta es sí, preguntar qué cosas sabe de ello
7 ¿Sería llamativo para ti, un trabajo de afinación y otros aspectos musicales, en donde se aborde la música de cámara y corales? en donde en cada ensayo se forme un hábito de una pequeña práctica (15 o 20 minutos) practicando en cuarteto de maderas
R1 3 Años
R2 3
R3 Generalmente siento satisfacción y felicidad
R4 Un 7
R5 Si, el maestro utiliza la respiración homogénea en la mayoría de las veces, poniendo de acuerdo con cada sección.
R6 Si conozco el término
R7 Si he escuchado sobre el término, solamente que lo conozco con un nombre diferente

CHARLA 3 (diagnóstico)	
FECHA Y HORA: 15 DE OCTUBRE 5:00 P.M	
LUGAR: WHATSAPP	
MODO: ENTREVISTA ESTRUCTURADA ESCRITA	
Entrevista a Esteban Patiño, Trombonista de la banda de Aguadas, Caldas	
PREGUNTAS	
1	¿Cuántos años llevas tocando tu instrumento?
2	¿De 1 a 10 que tanto pánico o miedo escénico te da un ensayo o presentación con la banda?
3	¿Qué sientes en los ensayos o presentaciones con la banda?
4	Según tu experiencia musical ¿De 1 a 10 que tan afinada suena la banda en conciertos y presentaciones?
5	¿Consideras que el profesor trabaja una respiración homogénea en toda la banda? es decir, respiraciones iguales en cada sección a lo largo de las obras.
6	¿Conoces el término música de cámara?
7	¿Has oído hablar del término música coral? si la respuesta es sí, preguntar qué cosas sabe de ello
8	¿Sería llamativo para ti, un trabajo de afinación y otros aspectos musicales, en donde se aborde la música de cámara y corales? en donde en cada ensayo se forme un hábito de una pequeña práctica (15 o 20 minutos) practicando en cuarteto de maderas
R1	Llevo 4 años
R2	2, ya tengo un poco más de confianza en mi mismo y con la banda
R3	Durante el ensayo y las presentaciones siento la responsabilidad de tener una concentración y conexión al 100% con lo que estoy haciendo (música) para tener una expectativa de brindar lo mejor de nuestros temas de la banda a los oyentes, y así tener una respuesta positiva, luego de la presentación, siento emoción y orgullo, en algunas ocasiones siento un poco de nervios, pero manejables
R4	Le daría un 8

R5	Sí, cuadra comas en donde siempre se puede mantener un buen fraseo continuo
R6	Sí, lo conozco como música adaptada para un reducido número de instrumentos.
R7	Sí, lo he escuchado como música cantada por cierto grupo de personas, que cantan agrupados como uno solo, pero cada uno con diferentes voces.
R8	Para mí sería muy llamativo tener un ensayo con los demás compañeros, porque este nos ayudaría a mejorar aspectos como la afinación, tener una buena conciencia de cómo estamos tocando, si tenemos un buen balance sonoro o no, fraseo etc.

Tabla 20- Entrevista diagnostico a el estudiante Esteban Patiño

Entrevistas a estudiantes (resultados)

Tabla 21- Entrevista resultado a la estudiante Mariana Ramírez

Entrevista 1 (resultados)
FECHA Y HORA: 06/02/25 3:00 P.M
LUGAR: Colegio Mariano Gómez Estrada – Aguadas, Caldas.
MODO: ENTREVISTA ESTRUCTURADA ESCRITA
Entrevista a Mariana Ramírez, flautista de la banda de Aguadas
PREGUNTAS
Cristian: Cuéntanos un poco de tu historia en la música, ¿hace cuánto empezaste?
Mariana: Bueno, más o menos yo llevo tocando flauta travesa, unos 4 o 5 años. Eso ha sido muy bueno porque me ha ayudado a estar muy entretenida en las artes, me ha permitido viajar a otros países, a muchas ciudades de Colombia, entonces la música me ha llevado a bastantes partes del mundo.
Cristian: Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta de la entrevista, y es ¿cuáles fueron tus expectativas al inicio del taller y cómo crees que se cumplieron?
Mariana: Bueno, al inicio del taller a nosotros nos dijeron que íbamos a hacer una especie de corales, pero la verdad no tenía muy claro de qué trataba, y ya cuando pues estábamos en un grupo de personas, pues nos empezó a explicar cómo era todo y la verdad me pareció muy interesante, porque pues no tenía idea de que se diría y eso, aprendí demasiado, entonces fueron también muy altos.
Cristian: Siguiente pregunta, ¿qué te gustó más del taller y qué te gustó menos?
Mariana: Bueno, lo que más me gustó del taller fue que aprendí mucho sobre la creación, también aprendimos también mucho en el momento de cantar, aprendimos a llegar a la nota con la voz, a escuchar a los demás, a saber, cuándo estamos altos, cuándo estamos bajitos, y creo que lo que menos me gustó, pues no, o sea, todo fue muy chévere, muy genuino entre todos.
Cristian: ¿Cómo crees que este proyecto te ha ayudado a mejorar tus habilidades musicales, o te van a ayudar?
Mariana: Bueno, en este proyecto también miramos mucho lo de la respiración, y pues me ha servido bastante para los momentos de angustia o estrés, saber de qué forma

respirar, y los ejercicios que hicimos, pues de no angustiarme y todo eso, y creo que ha ayudado mucho.
Cristian: ¿qué entendiste por afinación y cómo lo aplicaste en la práctica con los corales?
Mariana: Bueno, entendí de la afinación que se basa más que todo en escuchar a los demás y escuchar a uno mismo, para saber en qué momento estamos fuera de balance y pues a no preocuparnos, pero todo se basa en escuchar nosotros mismos.
Cristian: ¿cómo lograste mantener una buena afinación durante la interpretación de los corales?
Mariana: Pues, ir escuchando a los demás, porque eso básicamente es lo que nos ayudó a saber en qué punto estamos
Cristian: ¿qué desafíos enfrentaste en cuanto a la afinación y cómo lo superaste?
Mariana: Bueno, al principio de los corales, todos estábamos muy desafinados como tal, y pues sentíamos como que algo estaba mal, pero no sabíamos claramente qué era. Pero poco a poco fuimos buscando la forma de escucharnos más y de saber cómo mejorar la afinación, pues sí, todo eso.
Cristian: ¿qué técnicas de respiración y ataques se utilizaron para mejorar la interpretación de los corales?
Mariana: Bueno, una de ellas fue poniendo una hoja al frente e intentarla mantenerla lo más quieta posible sin que se estén balanceando. Otra también era hacerte cuenta como si tuviéramos un vaso de agua que se iba llenando, y pues eso es algo muy bueno porque es la forma como entender el cómo respirar y hacerlo bien.
Cristian: ¿Qué tan clara fue para ti la parte de las dinámicas en la interpretación de los corales?
Mariana: Bueno, fue muy clara porque pensábamos que tocar fuerte era más bonito, pero nos dimos cuenta de que el tema cuándo sí toca piano, se vuelve más complicado, y pues sonaba más lindo. Hacerlo fuerte era más fácil, pero hacerlo piano ya era más complicado, pero poco a poco lo encontramos.
Cristian ¿qué papel tuvo la articulación en la interpretación de los corales?
Mariana: No, fue bueno porque a veces nosotros nos damos cuenta de que no están escritas las cosas, y es que el mínimo detalles como son las respiraciones, tienen mucho que ver en la hora de tocar y en realidad pues en todo
Cristian: ¿Qué crees que te pueden aportar los corales de Bach al abordar otro tipo de líneas?
Mariana: Bueno, creo que me pudo aportar mucho porque me sorprendí al escuchar más y a saber más de mi afinación, además me puede aportar mucho porque aprendí también a cómo respirar, a cuándo se debe respirar, cuándo no es necesario respirar, eso es muy importante. ¿Qué aprendiste sobre la música de Bach y su estilo compositivo? (5:20) ¿Cómo se usaba la música entonces? (5:23) Bueno, aprendí que la música anteriormente era muy complicada de hacer (5:28) porque usabas muchas formas de corregir las notas que hacías con la voz, (5:32) y llegar a ese tipo de notas es un poco complicado, (5:35) porque cada persona tenía su voz, entonces me parecía muy duro (5:39) y me parece muy interesante ver cómo anteriormente se usaban esas técnicas (5:44) que ahora ya se plasman muy fácilmente.

Cristian: ¿Qué aprendiste sobre la música de Bach y su estilo compositivo? ¿Cómo se usaba la música entonces?
Mariana: Bueno, aprendí que la música anteriormente era muy complicada de hacer porque usaban muchas formas de corregir las notas que hacían con la voz, y llegar a ese tipo de notas es un poco complicado, porque cada persona tenía su voz, entonces me parecía muy duro y me parece muy interesante ver cómo anteriormente se usaban esas técnicas que ahora ya se plasman con más herramienta.
Cristian: ¿Qué crees que fue el mayor logro del proyecto y por qué?
Mariana: Bueno, uno de los mayores logros fue que anteriormente no éramos conscientes de qué forma tocábamos, de cómo respirábamos, de nuestras respiraciones, pero con ese proyecto aprendí demasiado y creo que no solo yo, sino todos los chicos que compartimos con Christian y que aprendimos un poco más de todo ese tipo de cosas.
Cristian: ¿Cuál fue la emoción principal en el acto de hacer estos corales mientras los hacíamos? ¿O sea, sentiste miedo, sentiste curiosidad?
Mariana: No, la verdad me pareció muy impresionante y emocionante porque como que cada instrumento y cada voz que el instrumento hacía y se juntaban, sonaba algo muy chévere, que la verdad me hacía sentir como emoción, Me sentía muy conmovida también, ¿entiendes? Fue algo muy chévere y me dio este sentimiento muy lindo.
Enlace a la entrevista: https://youtu.be/KNPXBsc-gXQ?feature=shared

Tabla 22- Entrevista resultado a el estudiante Emilio Osorio

Entrevista 2 (resultados)
FECHA Y HORA: 06/02/25 4:00 P.M
LUGAR: Colegio Mariano Gómez Estrada - Aguadas, Caldas.
MODO: ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
Entrevista a Emilio Osorio, oboísta de la banda sinfónica de Aguadas Caldas.
DIALOGO
Cristian: Muy buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con Emilio Osorio, oboísta de la banda Sinfónica de Aguadas. Hola Emilio, ¿cómo estás? Emilio, nos puedes contar un poquito de su trayectoria en la parte musical en la banda y sus experiencias en esta agrupación.
Emilio: Pues, yo he pasado por cosas muy lindas en esa banda, la verdad es que en esa banda he logrado todo. (0:23) He logrado estar en la banda fundamental, ir a España, estar en Perú, conocer locales de aquí y acá, las que yo ni siquiera sabía que existían. (0:30) Entonces, eso es lo que me gusta de la música, parece muy significativo para mí.
Cristian: ¿Cuáles fueron tus expectativas al inicio del taller y cómo crees que se cumplieron?
Emilio: Pues que para mí las expectativas fueron altas al momento de decirme que el maestro era de la Universidad de Bogotá. Y yo creo que se cumplieron satisfactoriamente, porque después de estos talleres la banda se suena más junta, ha tenido mejor afinación y se siente se gente se escucha más.

Cristian: Siguiente pregunta, ¿qué te gustó más del taller y qué te gustó menos?
Emilio: Lo que me gustó más es que aprendí a escucharme más conmigo mismo, con mis compañeros, aprendí mi afinación y lo que no me gustó es que éramos muy poquitos muy poquitos en cada taller.
Cristian: ¿Cómo crees que este proyecto te ha ayudado a mejorar tus habilidades musicales, o te van a ayudar?
Emilio: Pues me parece que este proyecto me va a ayudar mucho y me ayudará mucho en lo que es la presentación para la banda departamental este año, para poder saber si estoy afinado, cómo estoy sonando yo, cómo va a sonar con mis compañeros allá en la audición, entonces es bueno para mí.
Cristian: ¿qué entendiste por afinación y cómo lo aplicaste en la práctica con los corales?
Emilio: Para mí, lo que yo entendí de afinación es que es un punto en el que podemos estar todos, para que la melodía o lo que sea suene lindo, suene estructurado entre todos. Y de esa forma lo apliqué, así pude sentir que estaba más conectado con mis compañeros, que no sonara yo más agudo que los demás o más grave, para poder estar bien con ellos.
Cristian: ¿qué desafíos enfrentaste en cuanto a la afinación y cómo lo superaste?
Emilio: Pues yo siempre he estado en un desafío grande, que es que yo siempre he tenido una afinación muy alta, entonces no he podido, pero gracias a este taller lo puedo mejorar y sé que lo puedo mejorar.
Cristian: ¿qué técnicas de respiración y ataques se utilizaron para mejorar la interpretación de los corales?
Emilio: De respiración utilizamos una técnica que es mirar hasta dónde llegaba la frase, para poder saber en dónde íbamos a poder respirar entre todos. Y de articulación, mirábamos qué tenía cada uno y lo intentábamos hacer lo más igual posible con alguna sílaba.
Cristian: ¿Qué tan clara fue para ti la parte de las dinámicas en la interpretación de los corales?
Emilio: Me parece que fue muy importante, porque gracias a ellos podemos saber cómo está tocando con los demás. Por ejemplo, si yo toco un forte y el bajo suena piano, yo no voy a escuchar al bajo, entonces se va a sentir raro.
Cristian: ¿Qué crees que te pueden aportar los corales de Bach al abordar otro tipo de líneas?
Emilio: Pues al abordar otro tipo de músicas, yo siento que podría ayudarme en lo que es saber escuchar mis compañeros y saber qué melodía estamos tocando, cómo lo estamos tocando, en qué afinación están ellos, a ver si estoy bajito o alto. Entonces eso es lo que me puede ayudar los corales.
Cristian: ¿Qué aprendiste sobre la música de Bach y su estilo compositivo? ¿Cómo se usaba la música entonces?
Emilio: Se utilizaba varios instrumentos que hacían armonías que sonaban muy bien a los oídos de las personas. Entonces me pareció muy increíble cómo lo hacían ellos.
Cristian: ¿Qué crees que fue el mayor logro del proyecto y por qué?

Mariana: Como dije anteriormente, pues lo que ya la banda ya se siente un poco más junta, se siente unida con la afinación, es un gran paso para que la banda suene de una forma más unida
Cristian: ¿Cuál fue la emoción principal en el acto de hacer estos corales mientras los hacíamos? ¿O sea, sentiste miedo, sentiste curiosidad?
Mariana: Sentí miedo, felicidad y a la vez curiosidad. Miedo porque en el punto de desafinar, que me chillen, no sonar con mis compañeros. Felicidad, sentir que éramos capaces de sonar toda una melodía que estaba junta e intentar afinar entre todos. Y también sentí algo de tristeza porque a veces no me salía. No me sentía bien con mis compañeros y me sentía triste porque no era capaz de afinar con mis compañeros.
Enlace a la entrevista https://youtu.be/dlaMSjTApDU?feature=shared

Tabla 23- Entrevista resultado a el estudiante Esteban Patiño

Entrevista (resultados)
FECHA Y HORA: 06/02/25 4:30 P.M
LUGAR: Colegio Mariano Gómez Estrada - Aguadas, Caldas.
MODO: ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
Entrevista a Esteban Patiño, eufonista de la banda sinfónica de Aguadas Caldas.
DIALOGO
Cristian: Bueno, muy buenas tardes, en esta ocasión nos encontramos con Esteban Patiño, eufonista de la banda sinfónica de Aguadas. Y, para empezar, él nos va a contar un poquito sobre su trayectoria y por qué está en la banda de Aguadas.
Emilio: toco el eufonio y llevo cuatro años interpretandolo. He podido viajar a diferentes concursos departamentales, nacionales y una gira internacional con la banda a la cual pertenezco. El año pasado estuve en la banda departamental de Caldas con la cual pude viajar por las diferentes regiones de Caldas dando conciertos. Y en el mes de noviembre estuve en España participando en unas clases, unos talleres.
Cristian: ¿Cuáles fueron tus expectativas al inicio del taller y cómo crees que se cumplieron?
Emilio: Bueno, mis expectativas al inicio del taller fue que todos pudiéramos lograr tocar el coral de una manera, una buena afinación, fraseos. Y eso se pudo lograr cuando Cristian nos empezó a hablar de que nos debíamos conocer a nosotros mismos.
Cristian: Siguiente pregunta, ¿qué te gustó más del taller y qué te gustó menos?
Emilio: La verdad me gustaron muchas cosas. Por ejemplo, que debemos siempre respirar de una buena manera porque eso nos ayuda a relajarnos. También a tener un buen fraseo, afinación. También algo muy importante que nos involucró mucho él, que es empezar a conocernos a nosotros mismos y a nuestros compañeros.
Cristian: ¿Cómo crees que este proyecto te ha ayudado a mejorar tus habilidades musicales, o te van a ayudar?

Emilio: Bueno, este proyecto me puede ayudar a lograr todos los desafíos que me proponga. Por medio de los conceptos que nos enseñó, de la respiración, de toda la afinación y todo.
Cristian: ¿qué entendiste por afinación y cómo lo aplicaste en la práctica con los corales?
Emilio: Lo que entendí por afinación es que es una sensación que debemos sentir de cómo está nuestro compañero. Porque muchas veces la desafinación se genera por desbalance.
Cristian: ¿qué desafíos enfrentaste en cuanto a la afinación y cómo lo superaste?
Emilio: Pues sí, en ocasiones me sentí diferente, un poco desafinado en comparación a los demás. Y lo pude lograr teniendo un poco más de conciencia y escuchando a mi compañero hablar.
Cristian: ¿qué técnicas de respiración y ataques se utilizaron para mejorar la interpretación de los corales?
Emilio: Las técnicas y ataques que se usaron en la interpretación de los corales, fue con unas sílabas más blandas, como da, de, di etc y también la técnica de respiración, que debemos respirar como si estuviéramos llenando un vaso, de abajo para arriba. Y también la técnica de la hoja.
Cristian: ¿Qué tan clave fue para ti la parte de las dinámicas en la interpretación de los corales?
Emilio: Una parte clave, porque ayuda a que cada uno podamos conocer nuestro rango de dinámica
Cristian: ¿Qué crees que te pueden aportar los corales de Bach al abordar otro tipo de líneas?
Emilio: Nos puede aportar un poco más de confianza en nosotros mismos, afinación, fraseo.
Cristian: ¿cuál crees que fue el mayor logro del proyecto y por qué?
Mariana: Para mí el mayor logro del proyecto fue que todos lográramos interpretar el coral de una manera un poco afinada, cada uno teniendo una conciencia de sí mismo y de su compañero, Cantarlo un poco también.
Cristian: ¿Cómo crees que este proyecto te ha preparado o te podría preparar para futuros proyectos o desafíos musicales?
En audición o en lo que quiera. Para mí este proyecto me podría preparar para desafíos musicales, para tener confianza en nosotros mismos, para tener una buena práctica de respiración, eso nos ayudará a mejorar.
Cristian: ¿Cuál fue la emoción principal en el acto de hacer estos corales mientras los hacíamos? ¿O sea, sentiste miedo, sentiste curiosidad?
Mariana: No sé, sentí una sensación muy buena, una emoción al interpretar esa música ya que es como muy dulce. Dulce, muy bonita.
Enlace a la entrevista https://youtu.be/5yhBQXjBx6s?feature=shared

Transcripciones de los corales

<https://drive.google.com/drive/folders/1MKdccC2a1ndVT48yyB3DDIoZUYxevI0o?usp=sharing>