

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN MÚSICA

**ESTRATEGIA METOLÓGICA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS EN LA DIRECCIÓN DE
LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA POLICÍA NACIONAL**

Presentado por el estudiante:

JAMES ARLEY MUÑOZ LOZANO

CODIGO: 2014175518

C.C. 93378673

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación por las siguientes razones:

- Sistematiza una experiencia personal aportando elementos metodológicos y de análisis basados en el trabajo musical del Maestro Miguel Ángel Casas de una manera ordenada.
- Emplea estrategias de investigación apropiadas para el tema que da cuenta de su proceso formativo en el Programa de Profesionalización Colombia Creativa.
- El trabajo es aportante en cuanto ofrece información sobre la metodología llevada a la práctica en una institución profesional que se convierte en un referente histórico para la misma agrupación musical.

	NOMBRE	FIRMA	NOTA
Jurado 1 - lector	ANDRES ROZO		4.2
Jurado 2 - lector	HENRY ROA		4.2
Asesor	ALBERTO LEONGOMEZ		4.2

Nota final: (4.2). Cuatro punto dos.

Dado en Bogotá D.C. a los 22 Días del mes de Febrero de 2017

**ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS EN LA
DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA POLICÍA NACIONAL**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Universidad de educadores

JAMES ARLEY MUÑOZ LOZANO

COD.201417551

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL

PROFESIONALIZACIÓN EN LICENCIATURA EN MÚSICA

COLOMBIA CREATIVA CORTE IV

BOGOTÁ 2017

**ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS EN LA
DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA POLICÍA NACIONAL.**

ASESOR ESPECÍFICO Y METODOLÓGICO:

ALBERTO LEONGÓMEZ H.

JAMES ARLEY MUÑOZ LOZANO

COD.2014175518

TRABAJO DE GRADO
PARA OPTAR AL TÍTULO LICENCIADO EN MÚSICA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

PROFESIONALIZACIÓN EN LICENCIATURA EN MÚSICA

COLOMBIA CREATIVA IV CORTE

BOGOTÁ 2017

FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE

Código: FOR020GIB

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012

Página 4 de 119

1. Información General

Tipo de documento	Trabajo de grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS EN LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA POLICÍA NACIONAL.
Autor(es)	Muñoz Lozano, James Arley
Director	Alberto LeónGómez.
Publicación	Universidad Pedagógica Nacional, 2017 119 paginas
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Bellas Artes
Palabras Claves	Orquesta Sinfónica, Metodología, proceso didáctico, conformación instrumental.

2. Descripción

El presente es un trabajo de grado para optar al título de licenciado en música. En las últimas décadas en Colombia, se han transformado los sistemas económicos y políticos afectando a las instituciones gubernamentales tales como la nueva reorganización de la Policía Nacional.

En esta reorganización, del año 2011, se cristaliza la idea de crear la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, gracias al apoyo incondicional del señor General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Director de turno de la Policía Nacional, quien autoriza el presupuesto requerido y la incorporación de profesionales músicos que integrarían la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional; gran gestor de este proyecto, quien con pasión y su buen desempeño fue el actor clave para el logro de este sueño.

En este punto, es importante resaltar las diferencias en la plantilla instrumental, así como en la sonoridad que cada uno ofrece, entre los formatos de Banda Sinfónica y de Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Esta investigación tiene como propósito fundamental indagar en el campo de la organización de las Bandas Sinfónicas y Orquestas Sinfónicas como es el caso de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, para mostrar el proceso tanto histórico de transformación en el transcurrir del tiempo de su organización, como también evidenciar el proceso didáctico y metodológico que lleva el maestro Miguel Ángel Casas director de esta agrupación instrumental.

Desde luego con el fin de llevar a cabo una sistematización adecuada del proceso investigativo de esta monografía, en donde se analizan el aprendizaje de los elementos que componen la música como el ritmo, la duración, el timbre y la melodía, entre otros, los elementos de interpretación.

Otro propósito es el de realizar el desarrollo de habilidades de manera colectiva y no individualizada y así, poder optimizar un aprendizaje integral musical en los integrantes y en última instancia como ya se ha propuesto, iniciar un proceso de conciencia del pensamiento musical de los oyentes en las diferentes presentaciones y conciertos de la Orquesta Sinfónica.

Finalmente, el lector podrá apreciar una reflexión y comprensión en las formas de instrumentación orquestal que sirve como ejemplo para futuras organizaciones tanto institucionales como privadas, pero también encontrarán análisis importantes en las metodologías y didácticas de organización y dirección orquestal, que caracterizan al maestro Miguel Ángel Casas, sirviendo éstas como referentes para otras personas interesadas en el campo de la

dirección orquestal.

3. Fuentes

Hernández Sampieri, R., (2000) Metodología de la Investigación, México.

Textos sobre música y folklore: Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, Bogotá COLCULTURA, 1978.

Ocampo López, Javier. Música y Folclor de Colombia, Bogotá, Plaza y Janes. 1988.

Paula Coronas Valle. Euterpe y Pitágoras. FILO MÚSICA. Revista De Música Culta. Revista en Internet. Número 11, diciembre 2000.

Salvador A. M. Las bandas de música: desde sus orígenes hasta nuestros días.

Muñoz, J, A. “Imágenes para Orquesta de cuerdas: Relación entre Imágenes y Sonidos y los Procesos Pedagógicos entorna a Ella”-monografía, U, Pedagógica Nacional, Pág, 47. 2015).

Camelo, E. “Estilo Interpretativo del maestro Miguel Ángel Casas en la Música andina colombiana para Banda Sinfónica” –Monografía, U, Pedagógica Nacional. Pág. 41. 2015).

Ospina, 2010, Sonidos en la Historia de Colombia: notas sobre la Música en la Independencia, Revista Goliardos · No 13 · 2 Semestre 2010 · ISSN 2145-986X · 3.

4. Contenidos

El marco teórico posibilita una conceptualización pertinente de cada una de las variables o temáticas a tratar dentro de la investigación, en este caso se relacionan temas pertinentes al tema propuesto, tales como; conformación y organización de la orquesta y banda sinfónica; características y principios para la formación del director de orquesta, temas importantes que se relacionan con el objeto de estudio que es la caracterización de la metodología implementada por el maestro Miguel Ángel Casas.

También se incluyen temas que tiene que ver con el área pedagógico musical puesto que este trabajo de investigación está en el contexto educativo.

5. Metodología

Este proyecto de investigación, está determinado por la definición de una situación- problema y unos objetivos que nos hemos propuesto abordar mediante el planteamiento de un diseño de investigación, que permitirá orientar el curso de la misma. El proceso que desarrollamos es el siguiente:

- Revisión bibliográfica y documental.
- Formulación de interrogantes.
- Establecimiento de un enfoque.
- Descripción de la población objeto de investigación.
- Técnicas de recolección de datos: (Entrevistas y diario de observación).

- Descripción de la población objeto de investigación.
- Técnicas de recolección de datos: (Entrevistas y diario de observación).
- Aplicación de la observación participante.
- Análisis e interpretación de los resultados.
- Conclusiones.

6. Conclusiones

Uno de los apartados más importantes, es el capítulo de las conclusiones, ya que en éste se realizan aportes fundamentales de una forma mucho más sintética, la cual nos permite tener una visión más global de los aspectos tratados en cada capítulo del proyecto de investigación.

Es pertinente referenciar este trabajo de investigación, ya que trata una temática que nos permite tener una visión del estilo interpretativo del maestro Miguel Ángel Casas aplicado a la música Andina para banda sinfónica. Esto nos sirve de apoyo para la fundamentación del objeto de investigación en esta monografía.

En la aplicación de la investigación se implementaron las entrevistas y el diario de observación, lo cual se presenta de una manera dinámica y participativa.

El director de la Orquesta Sinfónica, maestro Miguel Ángel Casas, mostró todo su apoyo y colaboración absoluta, permitiendo que la investigación se pudiera llevar a cabo de una forma analítica y crítica. Esto me permitió trabajar de una forma descomplicada y tranquila.

Las actitudes de los compañeros de la Orquesta Sinfónica, permitieron que se pudieran observar detenidamente los procesos metodológicos, y sus aportes fueron significativos.

Se destaca que el hecho de realizar esta monografía me ha brindado grandes aportes y aprendizajes, dentro de los procesos de investigación, en el campo de la pedagogía y metodología de la dirección de agrupaciones musicales.

El proyecto de investigación es importante como documentación sistemática de experiencias de organización de agrupaciones musicales que sirvan de ejemplo para otras investigaciones que se puedan relacionar con este tema. También como soporte de una historia de vida de la Banda y Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Elaborado por: James Arley Muñoz lozano

Revisado por:

Fecha de elaboración del Resumen:

18

02

2017

Contenido

ABSTRACT	10
DEDICATORIA	11
AGRADECIMIENTOS	12
CAPITULO 1	13
1. INTRODUCCIÓN	13
2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	15
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	17
3. ANTECEDENTES	17
4. JUSTIFICACIÓN	20
5. OBJETIVOS	22
5.1 Objetivo general.	22
CAPITULO 2	23
6. MARCO DE REFERENCIA	23
6.1 REFERENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES.	23
6.2 Devenir Histórico de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional.....	24
6.2.1 Maestro Miguel Ángel Casas.	38
7. MARCO TEÓRICO	41
7.1 La Banda Sinfónica y su organización.	41
7.2 LA ORQUESTA SINFÓNICA.....	49
7.2.1 Conformación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional	53
7.2.3 Características del director de Orquesta Sinfónica.	57
7.2.4 Principios pedagógicos para la formación del director de Orquesta.	57
7.2.5 Bases de la Enseñanza de la dirección.	58
7.2.6 Categorías de la Pedagogía Musical.....	61
7.2.7 Proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación musical.....	68
CAPÍTULO 3	72

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	72
8.1. Enfoque y tipo de investigación.	72
8.2. Fases de la investigación.	73
8.3. Población y muestra.	75
8.4. Recolección de Datos.	79
8.4.1. Entrevista al maestro Miguel Ángel Casas, director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.	79
9. Diario de observación.....	89
Tema o actividad: Observación Participativa Montaje De Las Danzas Húngaras 1, 5 Y 6 De Johannes Brahms	94
CAPITULO 4.....	102
9. DESCRIPCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.....	102
9.1. Análisis de las observaciones.	102
9.1.1. Proceso Metodológico del maestro Miguel Ángel Casas para el montaje de las obras. 102	
9.1.2. Observación Participante Montaje De Las Danzas Húngaras 1, 5 Y 6 De Johannes Brahms	103
9.1.3. Procesos De Montaje Para El Concierto En El Teatro Colón, Aniversario 125 De La Policía Nacional	104
9.1.4. Metodología del maestro Miguel Ángel Casas, con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.	105
9.1.5. Caracterización de la experiencia implementada por el maestro Miguel Ángel Casas.	107
CAPITULO 5.....	112
10. CONCLUSIONES Y APORTES A OTRAS INVESTIGACIONES.....	112
10.1 Consideraciones al capítulo de Fundamentación Teórica.	112
10.2 Consideraciones al desarrollo y aplicación de la investigación.	113

10.3 Conclusiones Generales. 114
10.4 Planteamiento del problema 114
10.5 Grado de consecución de los objetivos de la investigación 116
BIBLIOGRAFÍA:..... 118

ABSTRACT

Este trabajo de investigación surgió a partir de la idea de realizar un análisis de la metodología utilizada por el maestro Miguel Ángel Casas hoy actual director de la Orquesta Sinfónica De La Policía Nacional, y así mismo realizar una investigación sobre el desarrollo de sus aspectos logísticos de organización, el abordaje y puesta en marcha de un nuevo repertorio.

El primer capítulo de esta investigación es donde se plantea la pregunta generadora de los objetivos de la investigación, en el segundo capítulo se organiza el marco de referencia donde se reflejan los antecedentes de la investigación, así como los referentes históricos y conceptuales.

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación en donde se hace una propuesta metodológica y se aplican los instrumentos de recolección de la información, que comprende entrevistas y diario de observación.

En el cuarto capítulo se realiza el análisis de la información, se identifica el aspecto más relevante frente el proceso metodológico del maestro Miguel Ángel Casas y por último se desarrollan las conclusiones del trabajo y se incluye una reflexión propositiva.

DEDICATORIA

A DIOS.

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además por su infinita bondad y amor. Por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mí camino aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante cada etapa de mi vida.

A MIS PADRES.

Por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo.

A MI ESPOSA E HIJOS.

*A mi adorada esposa **Luz Mary**, regalo maravilloso que Dios cruzo en mi camino. Gracias amor por tu paciencia cada día y cada noche, por tus consejos de lucha, perseverancia y apoyo incondicional, para que sea un profesional. “**Gracias por tanto amor incondicional y desinteresado te Amo**”. Gracias a Dios por mis hijos; **Fredy, Ricardo y Wendy**, que más que el motor de mi vida han sido un gran apoyo y ejemplo.*

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por siempre ser la guía y la luz que me ilumina para alcanzar mis metas.

*A mis **Padres**, por haberme motivado al estudio y por contar con su apoyo incondicional. Gracias por confiar en mí siempre, y por compartir este sueño que hoy es realidad.*

¡Los quiero!

*Al cuerpo de profesores de la **Universidad Pedagógica Nacional**, por ilustrarme de sus grandes conocimientos y experiencias durante el recorrido de esta fructífera carrera universitaria, y de haberme apoyado e incentivado para seguir adelante.*

CAPITULO 1.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas en Colombia, se han transformado los sistemas económicos y políticos afectando a las instituciones gubernamentales tales como la nueva reorganización de la Policía Nacional.

En esta reorganización, del año 2011, se cristaliza la idea de crear la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, gracias al apoyo incondicional del señor General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Director de turno de la Policía Nacional, quien autoriza el presupuesto requerido y la incorporación de profesionales músicos que integrarían la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional; gran gestor de este proyecto, quien con pasión y su buen desempeño fue el actor clave para el logro de este sueño.

En este punto, es importante resaltar las diferencias en la plantilla instrumental, así como en la sonoridad que cada uno ofrece, entre los formatos de Banda Sinfónica y de Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Para el caso de la primera, el componente mayor lo constituyen los instrumentos de viento y percusión, en tanto que, en la Orquesta Sinfónica, el papel protagónico y la conformación de la Orquesta Sinfónica está a cargo de los instrumentos de cuerda frotada, con el concurso de los instrumentos de vientos de maderas y los *cobres* y demás instrumentos de corte Sinfónico.

Este trabajo de investigación surge de la idea o inquietud de realizar un análisis de la metodología utilizada por el último y actual director de la Orquesta Sinfónica de la Policía

Nacional, maestro Miguel Ángel Casas Barreto, así como del desarrollo de sus aspectos logísticos de organización y el abordaje y puesta en marcha del nuevo repertorio.

El primer capítulo aborda los preliminares de la investigación en donde se plantea la pregunta problemática y se determina los objetivos de la investigación. El segundo capítulo se organiza el marco de referencia en donde se reflejan los antecedentes de la investigación, así como los referentes históricos y conceptuales.

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación en donde se hace una propuesta metodológica y se aplican los instrumentos de recolección de la información, que comprende entrevistas y diario de observación.

En el capítulo cuatro se realiza el análisis de la información, se identifica el aspecto más relevante frente al proceso metodológico del maestro Miguel Ángel Casas.

Por último, se desarrollan las conclusiones del trabajo y se incluye una reflexión propositiva.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la búsqueda de temas para la realización del proyecto de investigación exigido para optar el título de licenciado en pedagogía musical y teniendo en cuenta que tengo una trayectoria musical de aproximadamente 30 años como trombonista, dentro de los cuales he trabajado durante 20 años en la Banda y Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, me surge la inquietud de hacer un análisis investigativo en este ámbito de trabajo en que me desempeño.

Para tal fin, al realizar varias observaciones, he detectado dos situaciones que me permiten definir la idea de investigación, a saber:

- Cuál ha sido el proceso de transformación de la Orquesta Sinfónica durante sus años de existencia.
- El proceso metodológico que implementa el maestro Miguel Ángel Casas, director de la Orquesta Sinfónica, para organizar y realizar los montajes de obras con una particularidad, ya que la Orquesta Sinfónica no tiene un número de instrumentistas de cuerda frotadas adecuado.

Por tal razón esta investigación se centra en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

21. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El maestro Miguel Ángel Casas es una figura cimera, importante y muy representativa en la dirección de Orquestas Sinfónicas, tanto que es reconocido por su prestancia, por un estilo particular y unas visiones estratégicas en la dirección de la Orquesta Sinfónica.

Hasta el momento son escasos los estudios y las investigaciones que den cuenta de cómo son sus visiones y sus estrategias de enseñanza y, sobre todo, de dirección. A partir de lo que él concibe de lo que debe ser una Orquesta Sinfónica, y más aún del plano de una institución tan representativa como es la Policía Nacional.

En ese sentido, el maestro Miguel Ángel Casas, ha innovado en algunas cosas muy significativas, como la búsqueda del balance de una sonoridad propia, de una forma de organización, pero a la vez se enfrenta a desafíos constantemente; ¿cómo lo resuelve? ¿no lo sabemos! Por eso es importante acercarse a él, para conocerlo directamente de viva voz e

identificar sus estrategias metodológicas, de manera que sirvan de fuente y referente para quienes se interesen en la dirección y organización de agrupaciones orquestales.

No basta con registrar cómo lo ha hecho, sino recoger y clasificar cada una de sus estrategias metodológicas en el proceso de organización y orquestación del repertorio Sinfónico. Al partir del formato de Banda Sinfónica para conformar una Orquesta Sinfónica en la Policía Nacional, el primer problema con que se enfrenta el maestro Miguel Ángel Casas, es el déficit de instrumentistas de cuerda frotada, por una parte, y por otra el de la obtención de un color sonoro y un balance satisfactorio, al mismo tiempo que trabaja sobre la afinación, las articulaciones apropiadas, la dinámica y el fraseo.

Este trabajo exige necesariamente, al mismo tiempo de una experiencia y un amplio conocimiento por parte del director y de unas estrategias metodológicas eficaces para alcanzar dichos objetivos. Cuando se dan procesos notables de dirección y conformación de un grupo instrumental de gran formato, como una Banda Sinfónica o una Orquesta Sinfónica, muy rara vez se encuentra documentada una bitácora del trabajo hecho por el director y un seguimiento sistemático de las estrategias metodológicas.

Así pues, para realizar dicha bitácora de manera que responda a un proceso de observación participativa y permita construir un trabajo de monografía, es necesario que el autor de ésta investigación proponga unas pautas de observación, de tal forma que se cubran todos los aspectos abordados por el director en su trabajo.

Dichas pautas nos sugieren algunos interrogantes tales como: a) ¿Cómo distribuye el maestro Miguel Ángel Casas la organización orquestal, para que las diferentes familias instrumentales encuentren su lugar orquestal de manera homogénea? b) ¿Qué criterios aplica el director para que las cuerdas frotadas –hasta el momento deficientes en su número- se vean adecuadamente balanceadas con instrumentos de la Banda Sinfónica, principalmente de lengüeta simple, que interpretan un papel no escrito originalmente para ellos? c) ¿Qué ejercicios diseña el

maestro Miguel Ángel Casas para los grupos o familias de instrumentos y en qué progresión los realiza, y cómo los va transformando de acuerdo con los logros obtenidos? d) ¿Cómo enfrenta el maestro Miguel Ángel Casas, los problemas y dificultades técnicas propias del fraseo escrito para cuerdas frotadas –que no enfrentan el problema de la respiración- al interpretarse con otros instrumentos de la Orquesta Sinfónica?

De esta manera, el autor de este trabajo espera lograr un acercamiento a las estrategias metodológicas y los procedimientos musicales implementados por el director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, maestro Miguel Ángel Casas, al abordar el repertorio como eje formador y vehículo propicio para resolver las diversas dificultades que presenta un colectivo musical con las características técnico-musicales específicas de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional en su proceso de formación.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para la formulación del problema se han descrito en el apartado anterior los interrogantes que surgieron al plantear las ideas de la investigación, por tanto, se determina la siguiente pregunta generadora que dará curso a esta investigación:

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que emplea el maestro Miguel Ángel Casas, en la dirección de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

3. ANTECEDENTES

Para la elaboración de los antecedentes de la investigación, se inicia con la búsqueda de información; trabajos de grado, consultas en diferentes páginas en internet y demás. También se tuvo en cuenta material bibliográfico de diferentes bibliotecas, esto con el fin de llegar a tener una idea más clara sobre lo que se ha estudiado y planteado alrededor del tema propuesto, siendo un gran aporte para la conceptualización teórica del presente proyecto de investigación.

En la búsqueda de estos antecedentes cabe resaltar que no hay material escrito o investigaciones relacionadas directamente con el tema de esta monografía, pero se encuentra algo de material que toca algunos temas relacionados, aunque no directamente en el ámbito propuesto.

Se toma como punto de partida la Universidad Pedagógica Nacional, en donde se encuentran tres tesis que abordan temas con algún interés o relación con la investigación.

La primera referencia es del año (Bogotá, 2015) titulada: “Imágenes para Orquesta de Cuerdas; relación entre imagen y sonido y los procesos pedagógicos entorno a ella.” Por su autor Muñoz Méndez Jeyson Alejandro.

El autor propone su trabajo de investigación en torno a la metodología y los procesos pedagógicos empleados por el maestro Miguel Ángel Casas, para la organización de la orquesta de cuerdas de la Universidad Pedagógica Nacional, quien es el objeto de investigación de esta monografía, por tanto, esta investigación es fundamental referenciarla puesto que nos permite tener un punto de vista pedagógico y metodológico a la hora de indagar en el campo de la organización instrumental.

La segunda referencia en el año (Bogotá, 2015) titulada: “Estilo interpretativo del maestro Miguel Ángel Casas, en la música Andina Colombiana para Banda Sinfónica” autor Camelo Quintero Emmanuel.

Es pertinente referenciar este trabajo de investigación ya que trata una temática en donde nos permite tener una visión del estilo interpretativo del maestro Miguel Ángel Casas aplicado a la música Andina para banda sinfónica, esto nos sirve de apoyo a la fundamentación del objeto de investigación en esta monografía.

La tercera referencia en el año (febrero 2016) titulada: “Organización y Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional” autores Ariel Villar y Diana Piedad López.

Esta investigación es importante citarla ya que es una de las primeras investigaciones que está ubicada en el ámbito de la Orquesta Sinfónica de la policía Nacional, indaga sobre los cambios en las instituciones militares y de policía, que han sido influenciadas debido a los planes de gobierno y políticas públicas.

También se encuentra como antecedente a esta investigación el libro escrito por la Dirección General de la Policía Nacional: “Banda Sinfónica Policía Nacional de Colombia” este libro pretende ser una herramienta esencial, donde se percibe la historia de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, dando realce a la celebración de su centenario, temas fundamentales para fortalecer el marco histórico de esta investigación.

Otro libro que recopila gran y valiosa información sobre la técnica del director de Orquesta, escrito por el maestro Hermann Scherchen, publicado por Juan José Olives (Barcelona, junio de 1988), titulado: “El arte de dirigir la Orquesta.” Su referencia es de mucha importancia ya que nos da una amplia conceptualización de las técnicas de dirección de la Orquesta Sinfónica, es una herramienta básica para los directores y estudiantes que quieran dirigir agrupaciones instrumentales.

Además de fundamentar el marco teórico de esta investigación nos permite dar los elementos de análisis de las técnicas empleadas por el maestro Miguel Ángel Casas.

Se encuentran varios artículos en páginas internet especializadas sobre La historia de Bandas Musicales, sus inicios, su conformación, hablan de la importancia de la Orquesta Sinfónica, sus Orígenes y su conformación.

“Se dedica a la publicación de artículos y noticias que tratan temas de los géneros musicales en general. En cuanto a la relación con este trabajo de investigación se encuentran artículos sobre la organización de bandas militares y orquestas sinfónicas”.¹

¹ La revista de música clásica. orfeoed.com/melómano <http://orfeoed.com/melomano/2012/articulos/especiales/las-bandas-musica-desde-sus-origenes-hasta-nuestros-dias/>).

Portal Policia Nacional de Colombia.

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Galeria/concieto_banda/concieto_banda_flick

Es un portal Institucional de la Policía Nacional, dedicado a la publicación de noticias, información institucional, publica artículos de cultura y promoción de conciertos didácticos de la Banda Sinfónica de la Policia Nacional. Nos brinda información pertinente de divulgación en el ámbito musical que se toma como referencia en este proyecto de investigación.²

En este link, encontramos temas relacionados con el ámbito musical, material didáctico, partituras, música midi, CD diversos géneros musicales, como también artículos orientados hacia las historias e instrumentos sinfónicos. Es pertinente para referenciar y fundamentar el marco teórico.

4. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación tiene como propósito fundamental indagar en el campo de la organización de las Bandas Sinfónicas y Orquestas Sinfónicas como es el caso de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, para mostrar el proceso tanto histórico de transformación en el transcurrir del tiempo de su organización, como también evidenciar el proceso didáctico y metodológico que lleva el maestro Miguel Ángel Casas director de esta agrupación instrumental.

² <http://www.el-atril.com/orquesta/La%20orquesta.htm>

Desde este punto de vista, este proyecto de investigación, busca acercarse a comprender cómo es su técnica, su metodología y como aborda el montaje del repertorio musical dentro de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, en donde incluye las familias de instrumentos como las cuerdas frotadas y los instrumentos de viento, ya que estas son las que realizan un trabajo característico dentro de la Orquesta Sinfónica, para luego adquirir un color sonoro especial.

Acercarse a la vida del maestro Miguel Ángel Casas, significa analizar la disciplina y su trabajo, en donde se propone realizar una observación participativa, dentro de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Este análisis abarca la clasificación de los diferentes instrumentos musicales, el ritmo, la duración de la obra, las dinámicas que se emplean en la misma, las articulaciones y hasta la textura que se utiliza en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. El nivel de las obras para trabajar con los músicos que logran hacer parte de esta agrupación por supuesto están ligados a las particularidades de la Orquesta Sinfónica que responde a una estructura organizativa que depende del mando institucional.

Desde luego con el fin de llevar a cabo una sistematización adecuada del proceso investigativo de esta monografía, en donde se analizan el aprendizaje de los elementos que componen la música como el ritmo, la duración, el timbre y la melodía, entre otros, los elementos de interpretación.

Otro propósito es el de realizar el desarrollo de habilidades de manera colectiva y no individualizada y así, poder optimizar un aprendizaje integral musical en los integrantes y en última instancia como ya se ha propuesto, iniciar un proceso de conciencia del pensamiento musical de los oyentes en las diferentes presentaciones y conciertos de la Orquesta Sinfónica.

Finalmente, el lector podrá apreciar una reflexión y comprensión en las formas de instrumentación orquestal que sirve como ejemplo para futuras organizaciones tanto institucionales como privadas, pero también encontrarán análisis importantes en las metodologías

y didácticas de organización y dirección orquestal, que caracterizan al maestro Miguel Ángel Casas, sirviendo éstas como referentes para otras personas interesadas en el campo de la dirección orquestal.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general.

Esta investigación tiene como objetivo general, indagar en el campo de la organización de las Bandas Sinfónicas y Orquestas Sinfónicas tomando como base la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, para mostrar el proceso tanto histórico de transformación en el transcurrir del tiempo de su organización, como también evidenciar el proceso didáctico y metodológico que lleva el maestro Miguel Ángel Casas director de esta agrupación instrumental.

5.2 Objetivos específicos

1. Indagar las visiones y concepciones estratégicas empleadas por el Maestro Miguel Ángel Casas en la dirección de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, con el fin de establecer su enfoque formativo.
2. Clasificar los enfoques metodológicos implementados por el maestro Miguel Ángel Casas Barreto.
3. Mostrar la organización instrumental utilizada en el montaje del repertorio sinfónico y la adecuación de piezas escritas para Banda Sinfónica al formato de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

CAPITULO 2

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 REFERENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES.

En este capítulo se relacionan dos aspectos fundamentales y relevantes para éste trabajo de investigación, los cuales comprenden: Breve reseña histórica de la banda Sinfónica de la Policía Nacional; y la biografía del Maestro Miguel Ángel Casas. Apartados que no solo permitirán dar soporte investigativo sino también nos brinda una visión histórica del objeto de estudio, que es la transición de la Banda Sinfónica a Orquesta Sinfónica en la Policía Nacional.

Según el maestro “Miguel Ángel Casas” en Colombia existen más de 1200 Bandas musicales conformadas en el país, las bandas generalmente tienen un repertorio de géneros de música universal y popular colombiana, también interpretan música clásica adaptada para Banda Sinfónica; mientras que las Orquestas Sinfónicas, tocan un repertorio más amplio en cualquier género musical y su conformación instrumental, están constituidas en su mayoría por instrumentos de cuerda” ...(entrevista Al maestro Miguel Ángel Casas, ver anexo D) Por tanto, en esta monografía se pretende mostrar cual ha sido el proceso de transformación de Banda Sinfónica a Orquesta Sinfónica en la Policía Nacional.

La Policía Nacional como institución, quiso conformar su propia Orquesta Sinfónica y formar parte de las Orquestas Sinfónicas que existen en el país, para ese fin se le solicitó al mando institucional, la incorporación de instrumentistas como Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Oboe, Fagot, Flauta, Percusión y Piano, para conformar y hacer parte de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

La Banda Sinfónica de la Policía Nacional inició su trayectoria musical ofreciendo conciertos dentro de la institución, en parques, colegios, universidades, centros comerciales, en diferentes Ciudades y municipios del territorio Nacional. La misión fundamental de la Banda Sinfónica en principio, fue la participación en todo lo relacionado con las actividades protocolarias de la institución, ceremonias de ascenso, grados de oficiales superiores y subalternos, desfiles militares etc.

En un proyecto iniciado por los integrantes de la Banda Sinfónica y con el apoyo del mando institucional, se pensó en conformar una Orquesta Sinfónica, aprovechando la experiencia previa de la Banda Sinfónica, en aras de proseguir el fortalecimiento de la cultura musical y la formación de públicos, tanto al interior de la institución como en otros ámbitos de carácter social.

6.2 Devenir Histórico de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional.

La Banda Sinfónica de la Policía Nacional, que fue creada mediante Orden Interna No. 11 del 11 de abril de 1912 por el entonces Director de La Policía Nacional Gabriel González.

En este documento se estableció la “organización de una Banda de Músicos” (Policía Nacional. 2012. Banda Sinfónica Policía Nacional de Colombia: Cien años de Historia Musical, 1912-2012. P.14). Por lo cual es el destacar la labor cultural que ha venido protagonizando a lo largo de cien años de historia.

Al cumplir el primer siglo de actividades de esta agrupación musical, ésta se plasma en las siguientes páginas de esta monografía, que recoge el testimonio indiscutible de diferentes publicaciones que en su tiempo escribieron acerca de su trasegar histórico de la Banda Sinfónica hoy “*Orquesta Sinfónica*”, donde reconocidos directores artísticos heredaron su legado de conocimiento.

Dichas publicaciones atesoran en ellas los diversos momentos de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, así como sus más valiosas joyas musicales, como los registrados bajo los títulos “Tras las huellas del recuerdo” (Cien años de Historia musical 1912-2012) y EL ACONTECER HISTÓRICO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA POLICIA NACIONAL (Barrantes, 2006-2007).

La expresión cultural, artística y musical que ha tenido la Policía Nacional durante más de cien años, ha sido a través de su Banda Sinfónica, que, en los momentos más sublimes e importantes de la Policía Nacional, nos ha proporcionado bellas y armoniosas interpretaciones, que alegran el espíritu, exaltan el sentimiento y ennoblecen la Institución, a nuestras ceremonias y desfiles le imprimen altura, brillantes, alegría y marcialidad. (Barrantes, 2006-2007 Pág. 8).

Figura N° 1 Banda de músicos de la Ponal 1912.

Tomado de: Cien Años de historia musical 2012. Pág. 14.

La Banda Sinfónica de la Policía Nacional nace en 1912, (ver imagen N° 1) siendo el presidente de la Republica el doctor Carlos Eugenio Restrepo y Director de la Policía el doctor Gabriel González; y con la incorporación de trece (13) agentes organizo la Banda de Músicos, cuya finalidad inicial fue acompañar la celebración de efemérides y actividades culturales institucionales y en las retretas que ofrecía a la sociedad en la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá como medio de difusión y divulgación de la cultura, como una estrategia de

comunicación con la sociedad nacional e internacional. Al contratar los servicios del maestro **José del Carmen Aguilera**, se convirtió en el primer director de la banda de músicos de la Policía Nacional, quien se dio la tarea de organizar la Banda de Músicos obteniendo en corto tiempo su armonía musical. Acompañó la Dirección Musical de la Banda por casi un año. (Cien Años de historia musical 2012. Pág. 14).

En el año de 1913 el **Maestro Pedro Morales Pino**, recibe como Director de la Banda de Músicos conformada por treinta integrantes (30), la cual llevó a magistrales logros al interpretar lo más selecto de su repertorio en diferentes escenarios. Gracias a su encomiable labor y a los conocimientos pedagógicos musicales que poseía, logra la interpretación de obras musicales con partituras, dando un realce significativo a la calidad artística de la agrupación (Cien Años de historia musical 2012. Pág. 15).

Finales de noviembre de 1913 asume como director de la Banda de Músicos de la Policía Nacional el **Maestro Dionisio González Quiroz**, oriundo de Tocaima (Cundinamarca), músico, compositor, arreglista e instrumentista, precisamente en este período realiza la transcripción de las obras de los grandes maestros, como la primera y la quinta sinfonía de Beethoven, arreglos que aun reposan, en el archivo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. El número de integrantes fue de cincuenta profesores hasta elevarse el número de integrantes de sesenta y que se consolida la Banda como única en su género, compartiendo honores con la Banda Nacional de Bogotá, organizada en 1916 y hoy desaparecida. El Maestro Dionisio González le hereda a la agrupación su experiencia como director, compositor y pedagogo.

La Banda Sinfónica de la Policía es oficialmente institucionalizada mediante Ley 61 del 17 de diciembre de 1924. El número de sus integrantes fue aumentado a cincuenta profesores. Siendo el Presidente de la Republica el señor General Pedro Nel Ospina Vásquez. El 7 de abril la Banda de Músicos participó en la revista militar presentada a la ciudad de Bogotá, con el objeto de mostrar a la comunidad. (Cien Años de historia musical 2012. Pág. 18).

En ese mismo año se inician las transmisiones radiales de la frecuencia nacional HJN, hoy conocidas como Radio Nacional, organismo Oficial de la Radiodifusión del Estado Colombiano. En 1935, la Banda Sinfónica ofrece numerosos conciertos en los parques Nacional, Santander, La Independencia y en la Plaza de Bolívar, en duelo amistoso con la Banda Nacional de Bogotá dirigida por el maestro José Rozo Contreras, donde el juez fue el público asistente.

También se llevó acabo la celebración del vigésimo quinto aniversario de creación de la Banda. El maestro dirigió durante treinta y dos años obteniendo un supremo reconocimiento. Gracias al apoyo institucional la transformó en una auténtica Banda Sinfónica. En el museo nacional de Bogotá se conservan las partituras de la marcha fúnebre compuesta por don Francisco Celles para los funerales del libertador Simón Bolívar, en arreglo del maestro Dionisio González; también puede escucharse dicha marcha en la grabación que se conserva en la emisora H.J.C.K.

El Maestro José Rozo Contreras con su experiencia musical y sus arreglos, hizo un gran aporte a la Banda Sinfónica de la Policía, mejorando ostensiblemente la calidad artística en la interpretación de variadas obras del folclor nacional y universal.

Realizaron presentaciones en diferentes escenarios a nivel nacional, eventos donde fueron requeridos por sus calidades musicales, el maestro José Rozo Contreras dejó uno de los aportes más significativos para la vida musical e histórica del país, al realizar la revisión para canto y piano, banda, coro y las nuevas versiones para orquesta sinfónica del **Himno Nacional de la Republica de Colombia**, sobre la partitura original, versiones vigentes hoy día. (Cien Años de historia musical 2012. Pág. 21)

En el año de 1945 Sucede al maestro Dionisio González en la dirección de la Banda, el maestro **Daniel Zamudio**, autor de dos zarzuelas de sentido religioso, *Los Reyes Magos* y *Aurora*

del Cristianismo compuesta en 1910, Marcha triunfal. Asumió como director de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional entre 1945 y 1952, realizando presentaciones como invitado en diferentes escenarios o como intérprete de himnos en eventos institucionales, ceremonias de ascenso y condecoraciones, perpetuando así el legado que antiguamente dejaran aquellos policías músicos forjados por el maestro José del Carmen Aguilera.

En febrero de 1954 la Banda Sinfónica fue invitada a la clausura de una exposición industrial realizada por la Embajada de Francia en Colombia. En ese año la Banda de Músicos de la Policía, dirigida por el **Maestro Marco Antonio Gómez Torres**, también ingresa como arreglista de la Banda Sinfónica, el maestro Pedro Heriberto Morán Vivas oriundo de Ipiales Nariño y quien logra una gran calidad en los arreglos que hace de la música nacional e internacional. Es autor, el maestro Morán, del himno de la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, Alma mater de la Oficialidad de la Policía Nacional de Colombia. Fue la encargada de interpretar los himnos y las marchas con motivo de la visita del Presidente de la Republica en ese entonces, señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla a la Escuela de Policía General Santander.

El maestro Marco Antonio Gómez deja su cargo en 1956. En ese entonces figuraba en la nómina de la Banda Sinfónica de la Policía, el profesor **Francisco Montenegro Méndez**, solista del Oboe y del corno inglés, padre del señor Mayor General Luis Enrique Montenegro Rinco, ex subdirector General de la Policía Nacional; cabe anotar que el profesor Montenegro Méndez ingresó a la Banda el primero de agosto de 1940 como profesor y prestó sus servicios como músico durante treinta y siete años, culminando su periplo en agosto de 1967 con el grado de Adjunto Mayor. En el año de 1956 asume la Dirección de la Banda de Músicos de la Policía el maestro **Manuel Gómez Lagos**.

El 16 de mayo de 1958 la Banda de Músicos hace parte de la programación del décimo octavo aniversario de fundación de la Escuela General Santander, la cual contó con la asistencia

de funcionarios del gobierno y del alto mando de las fuerzas armadas. El 6 de agosto de ese año se celebró el aniversario 420 de fundación de la ciudad de Bogotá, se ofreció un concierto a las seis de la tarde en el atrio principal de la Basílica Primada, interpretando un selecto repertorio de piezas musicales nacionales y universales, donde la calidad artística de esta agrupación musical era ampliamente muy reconocida, el 5 de noviembre de 1958, con motivo de los 67 años de creación de la Policía Nacional, se llevaron a cabo una serie de eventos como la inauguración de la capilla en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, donde se rindieron honores al recién posesionado presidente Alberto Lleras Camargo y se ofreció un concierto interpretado por la Banda de Músicos. (Cien Años de historia musical 2012. Pág. 30).

En 1959 se produce un hecho que vale la pena resaltar; durante la realización del Primer Festival Folclórico realizado en Ibagué (Tolima), la Banda Sinfónica es declarada fuera de concurso por su alto nivel artístico.

Bajo la dirección del maestro Gómez Lagos, en su modestia y sencillez contrastan con sus obras y ejecuciones, así llega a poner en alto la calidad artística de la Banda Sinfónica para conformar lo que ningún director había intentado integrar un grupo de vientos con una **Sinfonieta** (se refiere a una agrupación de instrumentos de cuerda frotada) con que logró contar con 140 profesores de la Policía Nacional está llamada a realizar un rastro plan de divulgación artística que presentemos nuestra música de la patria. Jamás será suficiente el apoyo que se le prodigue a estas Instituciones que realmente, como la Sinfonieta de la Policía Nacional, hacen patria y forman conciencia nacional a base de esfuerzo y calidad. Sea esta oportunidad de hacer público el reconocimiento al infatigable maestro Manuel Gómez Lagos, su director, y el señor comandante de la Policía Nacional, Coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya, quienes se hacen acreedores al aplauso artístico Nacional.

Éste es un grupo sinfónico compuesto por quince a treinta músicos que interpretan instrumentos de viento, cuerdas y percusión y ejecutan ritmos como la conga, el mambo, el

chachá y el bolero; ocasionalmente, cuando la obra musical lo requiere, se utiliza el piano. También en ese año se conformó una **Orquesta de Jazz**.

En 1962 es preciso mencionar la participación del género femenino la familia santandereana, los Olarte Gualdrón; hijas del profesor José Olarte Hernández, como cabeza de esta familia inculcó disciplina y amor por la música instrumental a sus hijas Cecilia, Elvira, Eva y Martha, quienes magistralmente interpretaban el xilófono, el saxofón y la trompeta, pero con el tesón y entrega que imprimen la destreza en la ejecución que requieren estos instrumentos.

En 1962 con motivo de la celebración de los 50 años de creación de la Banda de Músicos, se llevó a cabo una programación especial en el Teatro Colón que se denominó “**Bodas de Oro de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional**”, que contó con la participación de la Soprano Alicia Gracia Gómez de Uribe como invitada especial; se realizaron conciertos el 5 de junio a las nueve de la noche en el Teatro y el 6 a las diez de la noche en la Televisión Nacional.

Preciso es mencionar al profesor **Carlos Enrique Cortés Quiroga**, quien desde muy joven inició sus pasos como trompetista de la Banda Municipal de Aipe; en 1921 ingresó a la Banda del Batallón Guardia Presidencial e integró, por once años, la Banda Nacional de Bogotá; luego fue trompetista en la Orquesta La Voz de Antioquia; ingresó como músico mayor de la Banda de la Policía en 1953. Su nombre se mantiene vigente en la historia de la cultura musical colombiana, con la “**Guabina Huilense**”, obra de su autoría, tesoro musical y un verdadero himno a la música colombiana, interpretando años después por el dueto Garzón y Collazos.

En el año de 1965 llega a la dirección artística de la Banda el Maestro **Jesús Pinzón Urrea**, considerado según el atlas biográfico publicado en 1994 por *El Espectador*, como uno de los mil personajes más importantes del siglo XX por diseñar un nuevo estilo de partitura a partir de gráficos. (Cien Años de historia musical 2012. Pág. 37).

El maestro Jesús Pinzón, compositor polifacético, escribe música gráfica, es decir, sin pentagrama; en este corto lapso logró que la banda asimilara en sonoridad, afinación interpretación a una Orquesta Sinfónica, logro éste que redundó en la calidad musical de cada uno de los integrantes, sus composiciones han traspasado fronteras y hoy son interpretadas por Orquestas Sinfónicas de gran renombre como la Japan Symphony Concert, la Orquesta Filarmónica de Washington y otras más.

Bajo su dirección, la Banda Sinfónica de la Policía Nacional produce el trabajo discográfico “*Himnos y Marchas de Colombia*” en formato de “Long Play”, a pesar de su corto paso por ella, le aportó mayor conocimiento, talento y calidad artística.

En reemplazo del maestro Pinzón llega en 1966 a la dirección de la Banda Sinfónica, el maestro **Roberto Pineda Duque**. Ilustre músico y compositor de obras musicales como “Pane Vivum”, “la Vidente de la Colonia”, conciertos para piano y orquesta, preludios sinfónicos para orquesta.

Es de resaltar que, en 1974, al lado del Maestro Pedro Medina Avendaño, gana el concurso organizado por la **Alcaldía Mayor de Bogotá para componer la letra y música del Himno oficial de la Capital de la Republica**. Fundador de la Escuela Departamental de Música de Neiva. Es precisamente en el año 1967 cuando la Banda, bajo la dirección del Maestro Pineda, difunde sus acordes instrumentales a través de la radio. En aquella época, el entonces Jefe de Divulgación de la Policía, Subteniente Guillermo León Diettes Pérez, conducía un espacio en Radio Sutatenza de la Cadena Radial Acción Cultural Popular a propósito de este programa el maestro Pineda, en reconocimiento a la tarea, compuso su famoso pasillo Sutatenza, allí se presentó en varias oportunidades la Banda Sinfónica, hoy en uso de buen retiro y como Presidente de la Academia de Historia Policial señor Brigadier General, recuerda:

“Grabamos todos los martes en el auditorio de la calle veinte, donde quedaban las instalaciones de la emisora; en aquel entonces, entre las diez de la mañana y las doce del día, había público invitado, a veces llevábamos colegios y empleados de oficinas cercanas, previa coordinación con los jefes; los aplausos eran en vivo y el programa se transmitía los domingos a las ocho de la noche. También recuerdo los conciertos dominicales en parques y colegios donde la Banda era muy bien recibida. En aquella época se realizaba un concurso de Bandas interfuerzas, siempre la Banda de Músicos de la Policía era la ganadora hasta que fue declarada fuera de concurso y ahí se acabó el concurso. Estas actividades, recuerdo, se llevaron a cabo ininterrumpidamente durante tres años; trabajé con el maestro Pinzón, el maestro Pineda y el maestro Duarte Figueroa. (Pérez, 2016).

En 1971, mediante Decreto Presidencial 2347, firmado por el Presidente Misael Pastrana Borrero, se organiza la Policía Nacional y la **Banda de Músicos** pasa a depender de la Oficina de la Relaciones Públicas, la que a su vez dependía de la Subdirección General de la Policía.

En 1973 asume la dirección de la Banda Sinfónica de la Policía el maestro **Miguel Duarte Figueroa**, quien se graduó como Director de Orquesta bajo la batuta del maestro José Rozo Contreras. El 19 de mayo de ese año, es invitada de honor a la celebración de la quinta versión de la Semana de la Cultura ciudad de Tunja, en el templo San Ignacio, donde interpretó obras de Beethoven; el programa fue transmitido por la Radiodifusora Nacional de Colombia.

En 1978, mediante Resolución número 7505 de la Dirección General de la Policía Nacional reorganiza y reglamenta la Banda Sinfónica con una planta de 93 profesores, firmada por el señor Brigadier General Pablo Alfonso Rosas Guarín, Director General de la Policía para la época, la **“Banda de Músicos”** así conocida, adquiere la denominación de **Banda Sinfónica de la Policía Nacional**.

En el teatro Colón de Bogotá el 2 de noviembre de 1983, con motivo de la celebración del nonagésimo segundo aniversario de la Policía Nacional, la Banda interpretó un impecable concierto bajo la dirección del maestro Miguel Duarte Figueroa, con la participación vocal del tenor Paulino Nieto. La Radiodifusora de Colombia realizó el cubrimiento de este evento llevando a los colombianos, a través de las ondas de la radio, las notas magistrales interpretadas por la Banda Sinfónica de la Policía Nacional; de igual manera la agrupación musical fue invitada en varias ocasiones al programa de radio “Recital de la Semana” que se transmitía los sábados en el horario de siete a nueve de la noche, donde se interpretaba obras de folclor nacional como “Fantasías sobre temas Colombianos” del maestro Pedro Morales Pino.

En 1987 con motivo de la celebración de sus 75 años de experiencia, la Banda Sinfónica grabó un trabajo musical con el título “Banda Sinfónica de la Policía Nacional 75 años”, bajo la dirección del maestro Miguel Duarte Figueroa.

En 1987 asume la Dirección Artística de la Banda el Maestro Jorge Armando Cañón García, quien venía desempeñándose como músico mayor de la agrupación.

En 1965, año en que la Policía Nacional abrió una convocatoria dirigida a músicos profesionales para concursar por varias vacantes en la Banda Sinfónica. El músico **Jorge Armando Cañón García**.

Participó en el mencionado concurso y es así que en 1965 ingresa a la Banda como clarinetista, escalando durante su trayectoria hasta convertirse en músico mayor; en varias oportunidades se desempeñó como Director encargado, hasta que, en 1987, mediante oficio número 03143, es nombrado Director Artístico, en reemplazo del maestro Miguel Duarte Figueroa; gran responsabilidad recae sobre el maestro Cañón, quien de manera muy diligente conduce a magistrales logros la agrupación musical. El maestro Cañón se convierte en el

promotor de un proyecto para que realizaran curso de formación como integrantes del denominado, para esa fecha, Cuerpo Administrativo. Es así como el alto mando institucional, en cabeza del señor Brigadier General Miguel Antonio Gómez Padilla, Director General de la Policía es ese entonces, autoriza el ingreso en 1989 del primer curso de Suboficiales Músicos, conformado por doce profesores. Con ello se logra identidad, disciplina y uniformidad policial.

En 1992 la Banda Sinfónica es invitada a la Feria de Manizales, en donde el diario La Patria de esta ciudad hizo un amplio reconocimiento a su trayectoria musical en el artículo titulado “La Banda Sinfónica de la Policía, Música Serena en las Ferias”.

En 1992 el Maestro Francisco Cristancho Hernández asume la dirección de la Banda Sinfónica. Su corto paso por la agrupación no fue impedimento para que este pedagogo musical le aportara su conocimiento, permitiendo a la Sinfónica presentar un variado y excelente repertorio, ganando protagonismo en el ámbito musical.

Las composiciones y versiones musicales del maestro Cristancho abarcan una amplia gama de ritmos nacionales e internacionales, destacándose arreglos para Banda Sinfónica como los torbellinos “Ende que se fue con otro”, “Que yo te digo que sí”, “Torbellino de mi tierra” y “Festival Chibcha”, obras musicales de su padre.

En 1993 toma la dirección de la Banda Sinfónica el maestro **Néstor Hernando Calderón Castro**. Realiza conciertos en diferentes lugares de la geografía nacional. Hombre de gran trayectoria en el campo de la dirección de bandas, presenta a los espectadores melodías de reconocidos compositores colombianos como Pedro Morales Pino, Daniel Zamudio, Roberto Pineda Duque, Luis Carlos Figueroa y Jesús Bermúdez Silva, entre otros. En ciudades como Ibagué, Pereira, Neiva y los municipios circunvecinos a la capital colombiana, se ha presentado la Banda Sinfónica, dejando en estos lugares muy en alto el nombre institucional, gracias a la

difusión cultural y de acercamiento a la comunidad protagonizada por la Banda Sinfónica; también deleitaba frecuentemente a la comunidad policial que asistía a los conciertos en la Dirección General.

En 1998 bajo la dirección del maestro Calderón, la Banda Sinfónica graba un trabajo musical titulado “Banda Sinfónica Policía Nacional”, con obras del folclor latinoamericano y arreglos para Banda de su autoría, entre las cuales se destacan “Mayor Aparicio”, y “Zuleyma”.

En 2002 la Banda Sinfónica pasa a depender orgánicamente del entonces Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la institución. Dentro de sus funciones se establece “impulsar las actividades de promoción sociocultural a través de la Banda Sinfónica”.

En 2004 el maestro Néstor Hernando Calderón deja la dirección musical de la Banda, y ésta es fusionada con la Banda de Músicos de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Para la época, la Banda se enfoca principalmente en la interpretación de himnos y marchas, dada la intensa actividad protocolaria de la Escuela, mientras paralelamente continúa con su función de difundir el lenguaje universal de la música.

En este año la dirección de la Banda sinfónica es asumida por el Maestro **Tetsuo Kagehira** nacido en Osaka (Japón); realizó estudios musicales en la Universidad de Música Musashino. Posteriormente se trasladó a Colombia, donde se ha desempeñado como profesor de trombón en la Fundación Sinfónica Juvenil de Colombia y otras entidades institucionales del país.

Así transcurren seis años donde la Banda Sinfónica de la Policía Nacional participa en varias actividades de ceremonial y protocolo, realizando conciertos en diferentes ciudades del

país, así como haciendo presencia en la participación en el desfile del 20 de julio en la Isla de San Adres, en el Bicentenario del Grito de Independencia. Lanzamiento del Plan de Seguridad de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 en Cartagena de Indias, donde la Banda Sinfónica engalanó el evento que contó con la presencia del señor Presidente de la República. También, en ese mismo año, la Banda Sinfónica de la Policía Nacional realiza un nuevo trabajo discográfico, patrocinado por la Escuela de Administración de Negocios –**EAN**- y con el título “*98 años construyendo paz a través de la música*”, (Cien Años de historia musical 2012. Pág. 72).

Durante sus 100 años de historia, la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, se ha convertido en la embajadora cultural y musical de la Institución. Se le han hecho reconocimientos muy importantes por ser una de las agrupaciones con más de 100 años de historia. Así, en acto especial en el Congreso de la República, le es otorgado el Premio a la Banda Sinfónica de manos del doctor Alfonso López Caballero “Orden Pedro Nel Ospina Vásquez Gran Cruz Extraordinaria al emprendimiento, productividad y la competitividad empresarial, pública y privada”. De igual manera le fue otorgado el “Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen”, por su aporte a la sociedad, la Institucionalidad y la democracia colombianas.

En la galería de honores de la Banda Sinfónica reposan reconocimientos y galardones otorgados por parte de alcaldías, universidades, y entidades públicas y privadas que exaltan su labor como embajadora institucional de la cultura musical.

Hasta que la visión futurista del director de turno en ese entonces, General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, dispone en 2010 el retorno de la Banda Sinfónica a su propósito inicial, esta vez desde una de las funciones sustantivas de la educación superior, la proyección Social, como estrategia para generar lazos de confianza, apoyo y cooperación con comunidades académicas, gremios, sector productivo, población vulnerable y ciudadanía en general. Finalmente, en agosto del 2010, cuando pasa a depender de la Vicerrectoría de Proyección Social de la Dirección Nacional de Escuelas, se le asigna un amplio espacio, el cual fue entregado oficialmente el 13 de

septiembre de 2011 por el señor Brigadier General Édgar Orlando Vale Mosquera, Director Nacional de Escuelas.

En marzo de 2011, la Banda Sinfónica rindió un sentido Homenaje Póstumo a la señora Gloria Valencia de Castaño, con la adaptación e interpretación de la obra “Gloria Valencia” escrita por el maestro Lucho Bermúdez, cuya letra dice:

“Gloria, Gloria Valencia son tus ojos cielo y mar. Eres linda tolimense, la más bella y popular, Gloria, Gloria gozarás al compás de mi canción. Ritmo alegre y sabrosón para bailar”. (Bermudez, 2016).

En septiembre de 2011, la Banda Sinfónica de la Policía Nacional es invitada de honor a la temporada de Ópera de Colombia conmemorativa de sus 35 años, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, donde la agrupación musical interpretó la obra “Don Carlo” de Giuseppe Verdi, la cual fue puesta en escena en cuatro actos.

Imagen N° 2. Banda sinfónica Ponal.

Tomada de: Cien años de historia musical 2012.

La adhesión de la Banda Sinfónica a eventos de esta categoría es, sin lugar a dudas, un paso importante que permite visionar una Policía mejor, a través de la interacción con diferentes estamentos del ámbito cultural, que indudablemente redundará positivamente en la imagen institucional.

Por ello, se inicia un arduo trabajo que la ha llevado a diferentes escenarios; allí, a través de sus magistrales conciertos, se ha venido convirtiendo en el espectáculo central, donde el público, ciudadanos nacionales y extranjeros, autoridades gubernamentales y eclesiásticas, estudiantes universitarios y escolares, han visto una Policía sensible, culta, disciplinada y cercana a la ciudadanía en general.

6.2.1 Maestro Miguel Ángel Casas.

El maestro Miguel Ángel Casas es un reconocido director colombiano de Bandas y Orquesta Sinfónica, quien realizó sus estudios en Colombia, Venezuela y en 1998, con una beca obtenida a través del Conservatorio del Tolima, en Friburgo (Alemania) se especializó en Dirección de Orquesta. También participó en la convocatoria de Daniel Barenboim, considerado uno de los directores más reconocidos de Orquesta Sinfónica a nivel mundial.

El maestro Miguel Ángel Casas ha obtenido grandes reconocimientos a nivel Nacional con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y la Banda Sinfónica de Cundinamarca, entre los que se destacan: Premio a Mejor Director, Mejor Interpretación, y Mejor Arreglo en el concurso de Bandas Sinfónicas de Anapoima en el año 2007. Este mismo año asume el proceso de dirección con la Orquesta de la Universidad Pedagógica Nacional.

En ese momento, la Orquesta de la UPN era integrada por los estudiantes de diferentes semestres (III – IX), los cuales se encontraban distribuidos de la siguiente manera: cinco violines primero, siete violines segundos, una viola, nueve violonchelos y un contrabajo.

Esta distribución resulta ser una de las principales características de la Orquesta, pues representa un reto bastante grande tanto para el director como para los estudiantes.

Ya que siempre, en una agrupación musical (sea el formato que sea) se debe buscar el balance y una homogeneidad en el sonido. La Orquesta, al contar con esta distribución, descubre que es necesario ser mucho más enfático en lograr este aspecto. Los diferentes semestres y así mismo el bagaje musical que cada integrante posee, se traduce en que algunos estudiantes “toquen más “que otros. Lo cual es otro reto que el director debe asumir. Así se refiere al respecto:

...mejor y otros de un nivel más “tranquilo”. Para mi ese es el mayor reto, yo no diría que una dificultad, pues el reto está en ¿Cómo lograr que entre todos se obtenga un equilibrio sonoro? Porque si ponemos unas obras a los que tienen mayor nivel, que sea “fácil”, entonces se van aburrir. También si ponemos una obra de demasiado nivel, los otros se van aburrir porque no van a poder tocar. Entonces considero que el mayor reto es encontrar ese equilibrio entre los que tocan mejor y los que tocan menos. Esa es la labor de uno como director, hacer que con lo que se tiene, suene bien... (Muñoz, J, A. 2015 Pág., 42. 2015).

En cuanto al repertorio que ha abordado la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional en el periodo de trabajo bajo la batuta del maestro Miguel Ángel Casas, éste se ha enfocado en desarrollar un repertorio clásico, forjado por lo tradicional y lo que se está acostumbrado a ensamblar con agrupaciones de este formato. En donde compositores como Beethoven, Mozart, Handy, Schubert, Holst, y Grieg entre otros, son los predilectos. Su director justifica la idea de abordar este repertorio moldeado por los clásicos, se debe a que él considera que es importante que sus integrantes conozcan las diferentes maneras de interpretar según el estilo y por supuesto, al compositor. (Camelo, E. 2015. Pág. 37).

Por otra parte, algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica, expresan cierto interés por abordar parte del repertorio popular, alegando el bagaje personal que llevan y que por ende poseen mayor afinidad a éste:

Personalmente siempre he preferido el enfoque popular, por lo tanto, si tocáramos algo popular, yo podría aportarle a la Orquesta y muchos de los que están en la Orquesta y tocan repertorio popular, podemos aportar algo. Estas obras nos ayudan a acercarnos a nuevas técnicas que se han implementado y que son desconocidas dentro del repertorio clásico o, por decirlo de laguna manera, tradicional que hemos abordado. (Muñoz, J, A. 2015. Pág., 47).

Esto resulta ser uno de los puntos clave del presente proyecto de grado, el cual consiste en expandir la mirada hacia otros repertorios ya existentes o nuevos, que puedan llegar a ser tan valiosos y significativos para el trabajo de la Orquesta como lo son los repertorios tradicionales al que el integrante está acostumbrado a tratar. Cabe resaltar que el director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional es consciente de la importancia de abordar un repertorio diferente y ajeno al que desarrollan estos colectivos musicales, aclarando que siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos:

“La música es universal, nosotros tenemos diferentes tipos de música. Uno no puede enfocarse solamente en la música clásica, en el protocolo tocando marchas, el rock o el pop. Todo es bienvenido desde que sea en el contexto musical”. (Camelo, E. 2015. Pág. 41).

7. MARCO TEÓRICO

El marco teórico posibilita una conceptualización pertinente de cada una de las variables o temáticas a tratar dentro de la investigación, en este caso se relacionan temas pertinentes al tema propuesto, tales como; conformación y organización de la Orquesta y Banda Sinfónica; características y principios para la formación del director de orquesta, temas importantes que se relacionan con el objeto de estudio que es la caracterización de la metodología implementada por el maestro Miguel Ángel Casas.

También se incluyen temas que tiene que ver con el área pedagógico musical puesto que este trabajo de investigación está en el contexto educativo.

7.1 La Banda Sinfónica y su organización.

De acuerdo al estudio “Bandas Sinfónicas en Colombia” (Montoya, 2011), se puede afirmar que las fanfarrias militares estaban compuestas por trompetas naturales sin pistones, timbales, pífanos o pitos, cajas, tambores de dos membranas y cascabeles o chinescos.

Hacia 1.760, a raíz de las reformas de la segunda época borbónica, se modificó el uso de la música militar, se codificaron los respectivos toques y se incorporaron nuevos instrumentos como el clarinete, el corno francés o trompa y el oboe, este último utilizado discretamente debido a su sonoridad.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que desde finales del siglo XVIII las Bandas militares empezaron a abundar y liderar las prácticas musicales en diferentes ámbitos, incluyendo las guerras mismas y los festejos públicos. Después de 1780 es posible reconocer la consolidación de una tradición más moderna, sobre todo en cuanto a la innovación instrumental se refiere.

Mientras la iglesia seguía anclada a violines, arpas, bajones y órganos, las bandas militares se destacaron por la inclusión de cornos, trompas, oboes y clarinetes. Aunque la tradición musical militar española marcó la pauta para los primeros años del siglo XIX, hacia 1813 era mucho más evidente la influencia de la tradición francesa, y concretamente, del estilo propio de los ejércitos de Napoleón. (Ospina, 2010 Pág., 3).

Afirma Briceño (Valencia, 2011), que una característica común en la actividad desarrollada por las bandas de música en el mundo ha sido el arraigo social.

La existencia de las bandas está vinculada siempre al mundo militar, aunque actualmente las vemos incorporadas a las plazas municipales, los desfiles, las iglesias y todo espacio público en general.

Así mismo, afirma Vargas, (en Valencia, 2011) que el tránsito de banda militar exclusiva supeditada a actuar en ceremonias y actos oficiales hacia el desempeño de una función mucho más amplia de entretenimiento y servicio social, transformó paulatinamente la actividad propia de ésta.

Dicha transformación a banda de servicio social se llevó a cabo también en América Latina en el transcurso del siglo XIX, ya que las nuevas naciones independientes se incorporaron al mercado mundial, apareciendo así “nuevos servicios, nuevas actividades y nuevos patrones de consumo”.

En esta misma línea de pensamiento, afirma Pérez (Valencia, 2011) que, visto lo anterior, esto viene significando un incremento en sus integrantes, gracias a la importación de instrumentos más perfectos facilitada por la Revolución Industrial en Europa, así como al enriquecimiento en el repertorio debido al acceso a partituras editadas y la diversificación de las agrupaciones y oficios musicales.

Afirma Zambrano en “Bandas en Colombia”, (Según se cita en Montoya, 2011), que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se llevó a cabo el impulso y consolidación de las bandas

de música en Colombia, especialmente gracias al apoyo brindado por el gobierno del presidente Rafael Núñez (1880-1894), el cual apoyó la creación de bandas en los batallones militares, la dotación de instrumentos, la unificación y la oficialización de una plantilla instrumental de treinta y un integrantes.

El apoyo y regularización de las bandas de música en el país está dado, según escribe Zapata en “Compositores colombianos” (Según se cita en Montoya, 2011) que la dirección y amoldamiento de las bandas de viento colombianas por el Estado, tiene lugar en noviembre de 1908, cuando se dispone la organización de una banda de viento militar en cada una de las ciudades cabeceras de Antioquia, Buga, Ipiales, Jericó, Mompo, Neiva, Quibdó, Sincelejo, Sonsón y Tumaco.

En Colombia, las bandas de música han mantenido siempre presencia en prácticamente todas las regiones, logrando convertirla en un país de bandas, para lo cual se han creado diferentes encuentros o concursos que buscan el fortalecimiento de las mismas, y dentro de los cuales se pueden nombrar el Festival Nacional de Bandas de Paipa (Boyacá), Festival del Porro en San Pelayo (Córdoba), Festival de Bandas de Antioquia, Concurso de Bandas en Anapoima (Cundinamarca) y el Concurso de Bandas Estudiantiles de La Vega (Cundinamarca).

De esta manera, como se encuentra plasmado en esta información, es la esencia fundamental de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, y su función principal, realizar actos de ceremonial y protocolo dentro de la Institución, a fines de resaltar la institución y otras entidades gubernamentales.

Históricamente, la palabra Banda de Música significa un conjunto musical formado por instrumentos de viento y percusión. Ahora bien, el término Banda Sinfónica, ha sido aplicado con anterioridad a distintos tipos de agrupaciones musicales. Por ejemplo, en la época del rey Luis XIV se denominaba La Grande Bande al conjunto de sus 24 violines.

También en Inglaterra se conoció con el nombre de The King's Private Band, a un conjunto formado por 24 flautas. El concepto de “Banda Sinfónica” que tenemos actualmente es

un concepto moderno, y corresponde a un conjunto de gran formato constituido por oboes, fagotes, flautas, clarinetes, requintos, clarinetes bajos, saxofones sopranos, altos, tenores y barítonos, trompetas, fliscornos, trompas, trombones, bombardinos, tubas y un gran número de instrumentos de percusión. Pero este tipo de agrupaciones es producto de una historia y evolución que data incluso de antes que la Orquesta Sinfónica.³

Progresivamente, dentro de las Bandas el clarinete empezó a usarse como un suplemento o alternativa para los oboes. El tamaño de estos conjuntos se incrementó gradualmente de 2 instrumentistas a 20, aunque la mayoría tenía entre 5 y 9 instrumentistas, agrupados por cuerdas de trompas, fagotes, oboes y clarinetes.

El Clasicismo fue el periodo más glorioso en la historia de las bandas de música. Según nos describe el Almanaque del Teatro de Viena de 1794, estas agrupaciones tenían por costumbre hacer sus interpretaciones en la calle.

Su repertorio estaba basado en dos fuentes: por un lado, arreglos de óperas, normalmente hechas por el mismo director de la banda, y por otro lado, composiciones originales de diversos músicos de la época.

Estas composiciones originales tenían varios títulos genéricos: serenata, divertimento, partita, casación, suite, etc. La forma general consistía en un primer movimiento en forma de sonata, un par de minuetos y tríos -que daban un aire gracioso-, y un movimiento lento, que solía acabar con un final rápido en forma de rondó.

La principal función de estas bandas era proporcionar la música de fondo para las cenas y eventos sociales, aunque algunas veces también daban conciertos privados o públicos al aire libre.

Los conjuntos musicales de viento tuvieron un gran apogeo en la segunda mitad del siglo XVIII, pero a finales del mismo, las estructuras sociales que apoyaban este tipo de bandas empezaron a desaparecer, y con ellas este tipo de agrupaciones musicales.

³ Disponible en: (Consultado Marzo 25 de 2016 de: <http://orfeoed.com/melomano/2012/articulos/especiales/las-bandas-musica-desde-sus-origenes-hasta-nuestros-dias/>).

En Alemania, la mayoría de bandas desaparecieron alrededor de 1790, y en Inglaterra muchas se disolvieron durante las guerras napoleónicas. Las privaciones causadas por estas guerras obligaron a la mayoría de la aristocracia vienesa a discontinuar el patrocinio de sus bandas. Algunas sobrevivieron, pero posteriormente fueron reemplazadas por Orquestas Sinfónicas.⁴

El desarrollo de las bandas modernas como las conocemos hoy en día, estuvo muy influenciado por la Revolución Francesa, la cual, debido a las grandes olas de entusiasmo popular, produjo muchos cambios en el progreso de estas agrupaciones musicales.

Hasta este momento, las bandas del ejército francés emplearon el sexteto de instrumentos de viento, formado por 2 clarinetes, 2 trompas y 2 fagotes. Pero durante la Revolución, las bandas fueron ocupando poco a poco un lugar importante en las celebraciones patrióticas y en las fiestas al aire libre.

Esta evolución fue acompañada por el crecimiento gradual del tamaño de las bandas y, a su vez, por la invención del saxofón y de los pistones en los instrumentos de viento-metal, lo que aumentó la flexibilidad y la calidad de los timbres disponibles. Otro factor que favoreció al desarrollo de las bandas fue la aparición de la tuba y su familia, en 1835, la cual aumentó el potencial de este tipo de agrupaciones musicales.

Ya durante la primera mitad del siglo XIX las bandas militares pasaron de ser un conjunto que servía a una función exclusivamente castrense, a representar y cumplir una amplia gama de tareas musicales y culturales que, poco a poco, fue ampliando el contacto con la población civil. A su vez, el repertorio de las bandas empezó a incrementarse, incluyendo trabajos y arreglos musicales hechos por “músicos mayores”.

⁴ Disponible en: <http://orfeoed.com/melomano/2012/articulos/especiales/las-bandas-musica-desde-sus-origenes-hasta-nuestros-dias/>.

La banda de la Garde Republicaine de París, fue una de las primeras que se fundaron tras la revolución francesa usando el modelo del siglo XIX. En España, la música militar de ese siglo fue influenciada por la francesa, dado el breve reinado de José Bonaparte. La Banda de los Guardias Alabarderos es un típico ejemplo de ello, la cual se convirtió, tras la guerra civil, en la banda de la Guardia Real.⁵

El siglo XX también vio un aumento de las bandas cívicas en Europa continental. Esta centuria fue un momento de gran expansión para las bandas españolas, y se fundaron las bandas municipales de Valencia (1903), Madrid (1909), Alicante (1912) y Castellón (1925).

También, entre finales del siglo XIX y principios del XX, se empiezan a formar, sobre todo en la Comunidad Valenciana, las primeras Sociedades Musicales, dando paso a un gran número de bandas de música de carácter local que, desde sus inicios, han servido para amenizar diversos actos y, al mismo tiempo, para difundir el arte musical en aquellos sitios donde aún no había radio ni televisión.

Un concurso anual de bandas de música que aún perdura hasta nuestros días, es el Certamen Internacional de Bandas de Música de la Feria de Julio de Valencia, el cual se fundó por iniciativa del Ayuntamiento de Valencia en el año 1886, para agrupaciones musicales integradas por instrumentos de viento madera, viento metal, percusión e instrumentos de cuerda frotada como violonchelos y contrabajos. Una de sus misiones principales es la realización de conciertos con músicas del repertorio universal y también nacional, conciertos que se llevan a cabo al aire libre o en recintos cerrados.

⁵ Disponible en: <http://orfeod.com/melomano/2012/articulos/especiales/las-bandas-musica-desde-sus-origenes-hasta-nuestros-dias/>.

Debido a su composición con mayoría de instrumentos de viento, posee una gran capacidad y versatilidad para efectuar sus presentaciones artísticas al aire libre o bien en recintos cerrados, interpretando todos los géneros musicales, pero especialmente las obras compuestas o arregladas específicamente para este tipo de grupo ((Moreno, 2012).

Las bandas de música están formadas por instrumentos de viento y percusión. Ahora bien, en la banda aparecen una serie de instrumentos que no están en la Orquesta Sinfónica. Estos instrumentos son los requintos, los clarinetes bajos, los fliscornos, los bombardinos y la familia de los saxofones, la cual está formada por saxofones sopranos, altos, tenores y barítonos.

El funcionamiento de los instrumentos de viento es bastante sencillo, pues constan de un tubo más o menos largo, donde en una de sus extremidades el ejecutante sopla una corriente de aire que produce la vibración de la columna de aire.

Hay diversos procedimientos para producir estas vibraciones. En las flautas, la vibración del sonido se produce lanzando una corriente de aire que se corta dentro de un pequeño agujero. En los clarinetes y saxofones, la vibración se produce mediante una lengüeta de caña simple. En los oboes y fagotes el sonido se produce mediante la vibración de una doble caña. En el caso de los instrumentos de metal la vibración del aire la producen los propios labios del ejecutante colocados dentro de una boquilla. La altura del sonido depende de la longitud del tubo y de su diámetro, y por sus posibilidades de producción se catalogan también en “productores de escalas”, con muchas llaves, y “productores de armónicos”, con tres o más pistones o émbolos por lo general.

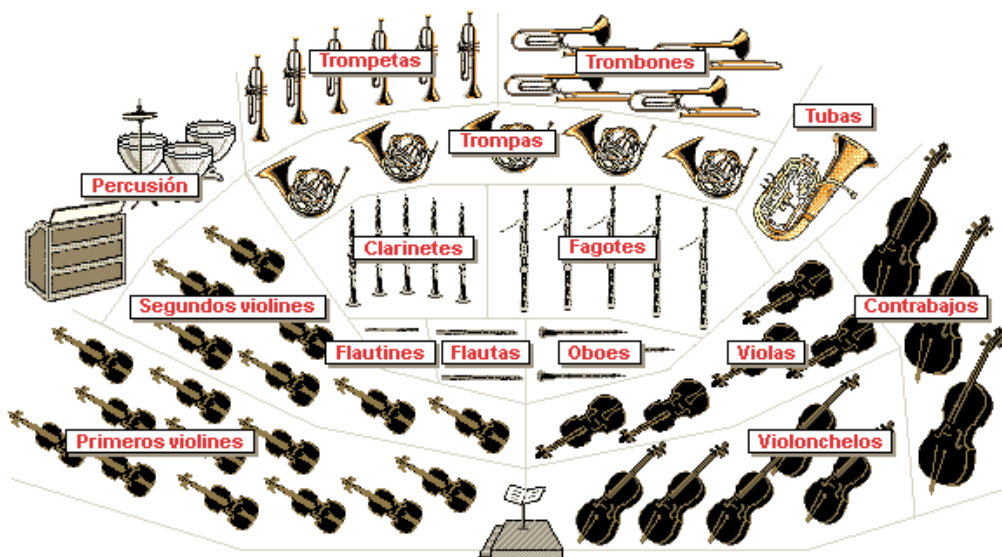
Los instrumentos de viento los podemos dividir en 2 grandes grupos: los de viento-madera y los de viento-metal. Al grupo de los instrumentos de viento-madera pertenecen los

oboes, fagotes, flautas, clarinetes, requintos, clarinetes bajos, saxofones sopranos, altos, tenores y barítonos. En cambio, al grupo de los instrumentos de viento-metal pertenecen las trompetas, fliscornos, trompas, trombones, bombardinos y tubas.

Los instrumentos de percusión están formados por parches apergaminados puestos en tensión, o por varillas y placas metálicas o de madera. Estos instrumentos suenan al ser golpeados o percutidos. A su vez los instrumentos de percusión se dividen en dos clases: los de sonido indeterminado, como es el caso del tambor, caja, bombo, platillos o triángulo, entre otros, y los de sonidos determinados como pueden ser la lira, el xilófono, los timbales, las campanas, etc.

Al igual que ha ocurrido en la orquesta, en la banda también hay algunos instrumentos que poco a poco han caído en desuso, bien por haber sido sustituidos por otros con mayor potencial sonoro o por haber tenido una escasa aceptación. Podríamos citar como ejemplo a la familia de los sarrusófonos, los cuales fueron reemplazados por los saxofones. También los cornetines han sido sustituidos por las trompetas. Un ejemplo más reciente es la sustitución en las bandas de los trombones de pistones por los trombones de varas.

7.2 LA ORQUESTA SINFÓNICA

La Orquesta Sinfónica constituye la más completa de todas las agrupaciones instrumentales. Uno de sus primeros antecedentes se remonta al conjunto de 36 instrumentistas que el compositor italiano Claudio Monteverdi utilizó en su opera L'Orfeo (1607). Pero no fue hasta el periodo 1700 y 1850 cuando la Orquesta Sinfónica adquirió su forma definitiva, la cual comprende cuatro secciones básicas: madera, metal, percusión y cuerda.

“Orquesta, conjunto de instrumentos musicales y de los músicos que los tocan. En su sentido estricto, la agrupación característica de la música occidental, en cuyo núcleo aparecen los instrumentos de cuerda con arco de la familia del violín, a los que se añaden las maderas, los metales y los instrumentos de percusión. El término orquesta también puede aludir a varios conjuntos especializados, como la orquesta de balalaicas, la orquesta de jazz, o el gamelán (conjunto instrumental de Indonesia). La palabra orquesta originariamente hacía referencia a la parte de los antiguos teatros griegos que estaba entre el escenario y el público y que ocupaban los

bailarines e instrumentistas. En un teatro moderno, la parte del auditorio reservada a los músicos se llama foso orquestal”.

La sección de cuerdas, que forma la espina dorsal del sonido orquestal, se divide en cinco partes: primeros violines, segundos violines, violas, violonchelos y contrabajos. Los contrabajos a veces duplican la parte del violonchelo tocando una octava más grave, aunque suele ocurrir que la música exija una parte independiente para el bajo.

La cantidad de músicos en una orquesta moderna varía desde un par de docenas hasta bastante más de un centenar. De éstos, las secciones de maderas y metales constituyen, cada una, del 10 al 20% de la orquesta, mientras que la percusión reúne un 10% de los instrumentistas. Para las cuerdas ciertas proporciones han demostrado poseer un equilibrio sonoro efectivo: una orquesta con 20 primeros violines debe tener entre 18 y 20 segundos violines, 14 violas, 12 violonchelos y 8 contrabajos. Estas cantidades pueden variar, pero se consideran representativas.

Las secciones de maderas y metales, a diferencia de las cuerdas, generalmente tenían un sólo músico por parte. Hasta mediados del siglo XIX, la sección de maderas tenía dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes (una formación conocida como vientos dobles). Los dos miembros de cada pareja tocaban partes musicales distintas.

A finales del siglo XIX era común disponer de tres instrumentos de cada tipo (vientos triples), con el tercer músico a veces tocando en un instrumento relacionado, por ejemplo, el *piccolo*, el corno inglés, el clarinete bajo o el contrafagot.

La sección de metales, en su forma completamente desarrollada, suele tener cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones y una tuba. Estas cifras a veces se incrementaban con

otros instrumentos de metal, como el trombón bajo o la tuba wagneriana, puesta en uso por el compositor alemán Richard Wagner, que la utilizaba en sus partituras.

La sección de la percusión, además de un músico que toca los timbales, tradicionalmente empleaba uno o dos intérpretes, cada uno de los cuales tocaba varios instrumentos. El grupo básico de la percusión de mediados del siglo XIX contaba con un tambor lateral (o redoblante), un bombo, platillos y un triángulo.

Sin embargo, en el siglo XX son habituales las obras que emplean diez o más músicos y decenas de instrumentos diferentes en esta sección, mientras que el número total de instrumentos de percusión utilizados ha crecido en general. Además de estos cuatro grupos (cuerdas frotadas o de arco, maderas, metales y percusión), la mayoría de las orquestas pueden contar también con un arpa y un piano.

Las Orquestas de Ópera y de ballet comparten con las Sinfónicas el tamaño y estructura descritos, pero difieren en sus antecesores y funciones. La Orquesta Sinfónica interpreta sinfonías, conciertos y otras músicas de concierto, y normalmente se sitúa sobre el escenario.

Las Orquestas de ópera y de ballet forman parte de las actuaciones teatrales y están sentadas en el foso Orquestal de la sala. La Orquesta de Cámara suele tener menos de 25 músicos en sus filas. Virtualmente todas las Orquestas anteriores a 1800 eran de estas dimensiones, y muchos compositores del siglo XX escriben para Orquestas de Cámara.

La Orquesta de cuerdas, que puede ser del tamaño de una Orquesta de cámara o mucho mayor, tiene la sección de cuerdas habitual de la Orquesta, pero carece de instrumentos de viento o de percusión.

La Orquesta Sinfónica es una agrupación musical de gran tamaño formada por cuatro grandes grupos de instrumentos: Maderas (flauta, oboe, clarinete, corno inglés, fagot y contrafagot); de Metales (trompetas, trombones, corno francés o trompas, tuba, y en algunos casos, saxofones); Cuerdas frotadas (violín, viola, violoncelo, contrabajo); Percusión (timbales, platillos, gong, piano, campanas etc.); y finalmente, otros que no pertenecen a ninguno de estos grupos, como el arpa (Laguna. P. 11).

La distribución de los instrumentos en una Orquesta Sinfónica se realiza de acuerdo a los siguientes parámetros (“apuntes de música”): Su ubicación formando un semicírculo, con el fin de que el director pueda ser visto por todos los integrantes de la Orquesta. Se ubican de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás de agudo a grave. Se ubican primero las cuerdas, detrás los de viento madera, posteriormente los de viento metal y al fondo los de percusión.

Para comprender mejor la expresión “Orquesta Sinfónica”, es necesario tener en cuenta que ésta va de la mano con el desarrollo de la sinfonía, la cual estableció un número preciso de integrantes y las familias de instrumentos necesarias para su interpretación, las cuales han ido variando a lo largo del tiempo.

A lo largo del tiempo, la Orquesta Sinfónica se ha transformado y ha incluido nuevos instrumentos que enriquecen la música que se interpreta, dando paso así a nuevas posibilidades sonoras; de igual forma, los compositores han impulsado la conformación de grandes grupos de instrumentistas de acuerdo a las necesidades particulares de cada obra musical.

7.2.1 Conformación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional

Aunque en el país las Orquestas Sinfónicas son escasas, la institución de la Policía Nacional contaba ya con una Banda Sinfónica establecida, y con los recursos necesarios para la creación de una Orquesta Sinfónica, por lo que en el año 2012 se inicia un proceso de incorporación de músicos en los siguientes instrumentos: violines, violas, violonchelos, contrabajos, piano, arpa, fagot, percusión, corno francés, oboe, y flauta.

Ingresaron solamente 23 instrumentistas, así: 6 violines, 4 violas, 3 violonchelos, 2 contrabajos, 2 cornos francés, 2 fagot, una flauta, un oboe, un percusionista y un pianista, quienes se unieron a los 40 integrantes de la Banda Sinfónica.

Como esta incorporación no fue suficiente debido al número de músicos que se requiere para un formato de Orquesta Sinfónica, el Maestro Miguel Ángel Casas Barreto implementa una metodología novedosa y única en el país, donde pone a interactuar instrumentos de vientos que son temperados con instrumentos de cuerda que no lo son.

Esto quiere decir que se está trabajando un Violín con un Clarinete en Sib, una Viola con un Saxofón en Mib, un Saxofón en Sib con un Violonchelo, una Tuba con un Contrabajo, buscando un equilibrio y un color sonoro muy particular, con el fin de poder sonar como Orquesta Sinfónica, con las limitaciones derivadas de no contar con el suficiente número de instrumentistas de cuerdas.

Antes de continuar, se considera importante mencionar para el lector que, debido a la distribución en número de integrantes por cuerdas, la actual conformación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional es: (Violines 1° son 4, con 4 Clarinetes en tonalidad de si bemol tocando partituras de violín; Violines 2° son 3, con 3 Clarinetes de si bemol; Violas 3, con

Saxofón Alto en tonalidad de Mi bemol; Violonchelo 3, Saxofón Tenor en tonalidad en Si bemol; Contrabajos 3, Tuba vertical en C.

Esta es una Orquesta con características propias en su género en Colombia, conformada a partir de una Banda Sinfónica, con lo cual la cantidad de instrumentos de viento madera y viento metal, es superior al de instrumentos de cuerda frotada, dándole así al grupo unas características especiales de sonoridad y textura musical que sin embargo no le impide desarrollar el repertorio de una Orquesta Sinfónica.

“Los problemas de ensamble, balance, protagonismos y demás, son manejo del Director”, dice el Maestro Casas.

El personal que integra actualmente la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, está compuesto en su totalidad por Patrulleros y Mandos Ejecutivos, distribuidos según cada instrumento, siendo los instrumentistas de cuerda frotada, son los integrantes más jóvenes y los de viento en su mayoría constituidos por el personal más antiguo dentro de la institución.

7.2.2. De Banda Sinfónica a Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

“La música es como una lengua universal que canta armoniosamente todas las sensaciones de la vida”

Molière.

Imagen N° 3. Banda Sinfónica de la Policía Nacional. 2011.

Tomada de: Cien años de historia musical 2012.

La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional nace en el año 2012, como resultado de 100 años de trayectoria de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, que fue creada mediante Orden Interna No. 11 del 11 de abril de 1912 por el entonces Director de La Policía Nacional, Gabriel González.

Actualmente, la Orquesta recibe reconocimientos por parte de diferentes estamentos de nuestra sociedad, destacando por su calidad en cada escenario donde se presenta para consolidar esa herencia musical, y llevando a buen término los propósitos del alto mando institucional con respecto a la conservación de la cultura musical.

La idea de transformar la Banda Sinfónica de la Policía Nacional comienza a gestarse en agosto de 2010, cuando se produce el traslado de esa agrupación musical de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander a la Dirección Nacional de Escuelas. La naciente Orquesta Sinfónica se erige a partir de la Banda Sinfónica que, dada su trayectoria centenaria, sin duda alcanzará un honroso posicionamiento en la vida cultural del país.

En 2011 se cristaliza esta idea gracias al apoyo irrestricto del señor General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Director General de turno de la Policía Nacional, quien autoriza el presupuesto requerido y la incorporación de músicos profesionales que integrarían la Orquesta; igualmente, el señor Brigadier General Édgar Orlando Vale Mosquera ha sido un gran gestor de este proyecto, pues con pasión y ahínco fue el actor clave para realizar este tan anhelado sueño, y es él quien con su incansable labor se convierte en el eslabón final que permitió llevar a feliz término este ambicioso proyecto.

Es importante resaltar la diferencia instrumental entre Banda y Orquesta Sinfónica: para el caso de la primera, el componente mayor lo constituyen los instrumentos de viento y percusión, en tanto que, en la Orquesta Sinfónica, el papel protagónico está en las cuerdas y demás instrumentos de corte sinfónico.

Es así, que, con el concurso de estos líderes, hoy se escribe una página muy importante en la historia de nuestra Institución, que permitirá fortalecer la estrategia de comunicación con la sociedad colombiana y, por qué no, del mundo entero, a través del lenguaje más hermoso y sensible del que pueda hacer gala el ser humano, la música. La programación será interpretada por los diferentes grupos de cámara que hoy se encargan de toda la labor musical, entendiendo que la Policía Nacional de Colombia cuenta no sólo con la Banda Sinfónica, sino también con la Orquesta Sinfónica que, por su composición instrumental y el número de integrantes, es una agrupación musical que podrá representarla en diversos formatos instrumentales (Cien años de Historia musical, 2012 Pág., 84).

Ha transcurrido un siglo de su creación, y grandes maestros de la música han conducido su destino con el apoyo irrestricto del mando institucional. Se han escrito páginas sublimes en el rigor histórico nacional, legando a las generaciones venideras una herencia de virtud y grandeza inspirada en las notas magistrales interpretadas en cada una de sus obras musicales, bajo la dirección artística y acertada cumplida desde el maestro José del Carmen Aguilera hasta el maestro Miguel Ángel Casas Barreto, su actual Director, llevando a escena verdaderos tesoros musicales de nuestro folclor nacional y clásicos de la música universal.

Durante este tiempo de historia musical, la Banda Sinfónica ha contado con el mando y orientación de insignes oficiales que lograron fusionar la disciplina y la mística institucional con el arte sublime de la música. (Cien años de Historia musical, 2012 Pág., 90).

7.2.3 Características del director de Orquesta Sinfónica.

La figura del director apareció en el siglo XIX, cuando la Orquesta Sinfónica alcanzó una configuración debidamente estandarizada, y es una figura primordial en estas agrupaciones musicales, pues sus funciones principales tienen que ver tanto con la formación académica de los integrantes del grupo, como con el montaje de las obras musicales de acuerdo al espíritu interpretativo que cada una demande, debiendo para ello ser conocedor del contexto histórico y la vida y obra del compositor.

Es necesario mencionar que el director de orquesta se convirtió en una figura relevante dentro de la agrupación debido al tamaño creciente de estas, habiendo sido una de las primeras formas de dirección el marcar el compás con un bastón golpeando el piso. Más tarde se le encomendó esta responsabilidad al primer violín o concertino, debiendo este marcar el pulso con el arco de su violín, aunque el clavicenista también tuvo oportunidad de dirigir la orquesta sentado al clave (El director de orquesta. Pág. 2).

Los deberes más básicos del director de orquesta son marcar el compás, dar la entrada a los grupos instrumentales o a los instrumentos a solo, indicar los acentos dinámicos y llevar a cabo cualquier otra instrucción relevante que el compositor haya reflejado en la partitura. También son deberes del director de orquesta coordinar los ensayos y resolver disputas y desacuerdos entre los músicos dentro del proceso.

7.2.4 Principios pedagógicos para la formación del director de Orquesta.

Este capítulo se refiere a los procesos musicales, como se evidencian en el trabajo Orquestal según el libro *“El arte de dirigir la Orquesta”* de Herman Scherchen, donde se

reflexiona sobre los fundamentos del arte de la dirección a través de una serie de consejos básicos y prácticos y una ordenación de los requisitos previos para su enseñanza y aprendizaje. (Scherchen, El arte de dirigir la Orquesta., 2005 Pág.4).

De acuerdo con Scherchen, en las páginas siguientes se asegura: ¿Cómo se aprende a dirigir? A eso se contesta habitualmente: a fuerza de práctica. Es decir, permitiendo que el aspirante a director, sin preparación técnica alguna, haga víctimas de su inexperiencia a las obras, a la Orquesta y al público, para adquirir el oficio a fuerza de “práctica”, en una serie de años de bárbara y antiartística actividad frente a la Orquesta.

Hay que hablar de ese problema con directores de orquesta renombrados para ver, cosa curiosa y extraña, hasta qué punto esa cuestión del aprendizaje del oficio del director suele tratarse como de poca importancia real. “No se aprende a dirigir -suele afirmarse-, se nace director o no se llega nunca a serlo.” Y, en efecto, ni siquiera existe un tratado en que se estudie la técnica de la dirección de orquesta, en el que se presente al discípulo sistemáticamente ordenada y por orden de dificultad creciente, la materia que ha de llegar a dominar, y los diversos problemas de carácter técnico que ofrece la dirección de nuestro moderno aparato instrumental. (Scherchen, H. 1953-2005. Pág., 4-5).

7.2.5 Bases de la Enseñanza de la dirección.

A continuación vamos a exponer un método de enseñanza gracias al cual es posible que el discípulo, en tiempo relativamente corto, llegue a ver claramente y a dominar en la práctica los problemas esenciales de la dirección de Orquesta.

En esta parte del libro “ El arte de dirigir la Orquesta” por Hermann Scherchen, pg 245, nos muestra cuales son las bases de la enseñanza para que el director de Orquesta obtenga una mejor forma de dirigir.

Pronunciada musicalidad del discípulo; finura de oído y facultad de discernir claramente los distintos elementos de una impresión sonora compleja, y capacidad de viva e intensa representación mental de la música, sin la ayuda de instrumento alguno.

El aprendiz de director además, ha de dominar perfectamente todas las técnicas y formas de la composición musical, y ha de poder realizar esquemas rítmicos, melódicos, o armónicos de una obra. Pero ante todo debe poseer el talento para expresar con toda intensidad, por medio del gesto, aquella imagen ideal de la obra oída por dentro, talento que ha de manifestarse y puede apreciarse con toda seguridad al cabo de pocas lecciones. (Scherchen, H. 2005. Pag 245-256).

Como lo menciona Hermann Scherchen en *“El arte de dirigir la Orquesta”* pg6, es absolutamente necesario que el aprendiz domine un instrumento de cuerda, por lo menos hasta el punto de poder entrar como ejecutante en una Orquesta. Es de aconsejar, además, que aprenda a tocar un instrumento de viento y que procure de todos modos entrar como practicante en el grupo de percusión.

En composiciones modernas la percusión es a veces el grupo instrumental dominante durante pasajes más o menos extensos, y con frecuencia llega a determinar el carácter de movimientos o piezas enteras. Se dice que los libros que se han publicado sobre esta materia hasta el presente, sólo contienen observaciones acerca de casos prácticos aisladamente considerados, polémicas sobre modos de interpretar tal o cual obra y, a lo sumo, consejos para la interpretación de obras determinadas.

Al maestro Miguel Ángel Casas, director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, lo asimilamos y lo relacionamos con lo mencionado en este libro *“El arte de dirigir la Orquesta”* de Hermann Scherchen, porque dentro de su trayectoria musical, un aspecto muy importante es su alto nivel como ejecutante del violín, así como su profundo conocimiento de las familias de los instrumentos, de manera que también se introduce dentro de las filas de la Orquesta Sinfónica,

para mostrar su técnica a los instrumentistas de cuerda y para que ellos asimilen lo que como maestro director les quiere mostrar.

Lo mismo que el relámpago y su resplandor son una misma y sola cosa, y no dos aspectos separables de un mismo fenómeno, así en el acto de dirigir han de formar también una indivisible unidad la representación mental de la imagen sonora, por parte del director, y su proyección efectiva, por parte de la Orquesta Sinfónica.

Esa unidad perfecta representación y sonoridad, director y orquesta, ejecutante e instrumento-, es la norma ordenadora, el objetivo ideal que ha de perseguir el director, y que en horas felices logra a veces con orquestas que se abandonan con entusiasmo a su poder de gestión.

Es aconsejable realizar un estudio práctico de la instrumentación, utilizando como guía un tratado técnico especializado en esta disciplina, consultar el de Berlioz-Strauss, por ejemplo. Diríjase el discípulo a los primeros profesores de los diversos grupos orquestales y hágase explicar prácticamente la técnica de sus respectivos instrumentos, las innovaciones y perfeccionamiento que han sufrido éstos en nuestra época y los efectos especiales con todos los recursos técnicos de cada uno de ellos que los buenos virtuosos pueden obtener.

Hoy en día ya no es admisible que el director posea apenas vagos conocimientos teóricos de los instrumentos de la orquesta y de sus técnicas peculiares. Ha de exigirse, al contrario, que los haya estudiado prácticamente y esté tan familiarizado con todos los recursos técnicos de cada uno de ellos, que sea capaz de proponer soluciones a problemas concretos y formular indicaciones precisas a los integrantes con la relación práctica en el instrumento de todos los matices oídos en su imaginación. (Scherchen, H, 1953-2005. Pág. 6-7).

El director dispone de tres medios de expresión: el gesto, la mímica expresiva y la palabra. La única que nos interesa de estas tres posibles maneras de comunicarse el director con la orquesta, es la primera, el gesto; la mímica y la palabra son medios harto problemáticos, cuyo

empleo puede dar los resultados más contradictorios. El uso de la palabra, por otra parte, debe estar reservado exclusivamente para los ensayos; jamás debe hacer uso de ella el director durante la ejecución de una obra en público. (Scherchen, 1953-2005)(pag.18)

7.2.6 Categorías de la Pedagogía Musical.

Existen otras metodologías musicales que nos permiten guiar el desarrollo de actividades, así como conocimientos teóricos y prácticos que nos sirven como referentes en esta propuesta, constatando los hechos que aquí enunciamos, lo que nos permite deducir la razón de ser de la renovación pedagógica que vivió el siglo XX en materia de enseñanza de la música. Esto nos ayuda a fundamentar el área de la educación musical, en donde se desarrolla este proyecto, como también es necesario el estudio a fondo de las metodologías musicales para todas las personas que se dediquen o quieran investigar en el campo de la educación artística.

Es también pertinente la inclusión en esta investigación de una breve descripción de cada uno de los autores de las metodologías musicales, solo con la intención de dar sustento teórico, lo cual nos permite realizar el análisis de la metodología empleada por el maestro Miguel Ángel Casa en donde se observa las características de los enfoques metodológicos que el maestro domina, aspectos de análisis en el capítulo de las conclusiones.

Rousseau: (Suiza, 1712-1778)

En 1751 comenzó a publicarse en Francia la "Enciclopedia". Para escribir sobre música fue llamado Juan Jacobo Rousseau, quien de joven había trabajado como maestro de música, preparó un diccionario musical y demostró siempre un gran interés por este arte.

En su gran obra el "Emilio", desarrolla un plan de enseñanza musical, propone canciones sencillas, escritas especialmente para niños. Dice que cuando el niño sienta el gusto por la

música, debe impartírsele la enseñanza del solfeo y de la escritura. Igualmente recomendaba el cultivo del oído, la rítmica y la improvisación. En esta época abundaron los creadores de sistemas simplificados para la enseñanza - aprendizaje de la música.

Pestalozzi: (Suiza, 1746- 1827)

Herederero de las ideas pedagógico-musicales iniciadas por Rousseau, comprendió la importancia de la música para el niño a partir de su primer año de vida. Plantea una metodología rígida que exige del niño un aprendizaje serio de la teoría antes de llegar al canto.

Pestalozzi consideraba que el canto tiene influencia sobre el carácter y destacaba la importancia de usar en la escuela canciones nacionales. Así, Pestalozzi expresaba su preocupación por utilizar la música como herramienta para la transmisión de la cultura tradicional.

Fröbel: (Alemania, 1782- 1852)

Iniciador de los jardines de infantes. En su obra "Canciones para la madre y el niño" decía que los niños debían inventar melodías y aconsejaba a las madres para que trataran de incentivar a los niños, despertando su interés por el canto de un pájaro, por escuchar y producir sonidos armoniosos, y que les cantaran a sus hijos lo más frecuentemente posible. El niño para desarrollarse integralmente debía ejercitarse en el canto, el modelado y la pintura, para hacerse consciente de sus intereses y apreciador del verdadero arte.

La música debía enseñarse de manera esencialmente práctica, sin recargar a los niños de teoría, a través de cantos muy simples. En sus jardines de infantes la música ocupaba un lugar de privilegio, se practicaban los juegos y las rondas y además se construían instrumentos rítmicos y melódicos.

Dalcroze: (Viena, 1865- 1950)

Emile Jacques Dalcroze. Músico compositor y pedagogo. Nació en Viena en 1865. En 1892 fue nombrado profesor del conservatorio de Ginebra, donde comenzó la innovación de la educación musical con su famoso método de rítmica y con su particular estilo reflejado en el movimiento y la expresión corporal.

En sus clases de música, pudo percatarse de la gran dificultad que presentaban sus alumnos al escribir acordes; y comprendió que el error de la enseñanza contemporánea era inducirlos a escribir antes que aprender a escuchar. Allí comenzó su renovación en el campo de la educación musical, proponiéndose preceder las lecciones de armonía de experiencias tendientes a desarrollar la capacidad auditiva, constatando que en los niños pequeños los procesos se realizan en forma espontánea y rápida.

Su método comprende la rítmica, el solfeo y la improvisación. Relaciona el tiempo, el espacio y la energía, lo que da como resultado la "Conciencia del Ritmo". El método de la rítmica desarrollado por Dalcroze es una gimnasia especial que enseña a los músculos a contraerse, al cuerpo a alargarse, encogerse, en el tiempo y en el espacio. El método de Dalcroze se distingue por su ilimitada creatividad, el educador interesado y con talento lo usará para crear arte, belleza y armonía sin fronteras.

"La rítmica Dalcroze, no es solamente un método de educación humana social, que da la posibilidad de un conocimiento profundo de sí mismo, de sus cualidades y limitaciones, permitiéndole no sólo conocerse, sino corregir y dominar sus imperfecciones". (Ortiz de Stop ello, 1994: 57).

"Fue el pionero implicando una acción motriz, de movimiento, conjugando música y espacio - el sentido rítmico es un sentido muscular - dijo, por ello su método consiste en poner siempre en funcionamiento el sentido muscular y corporal". La Rítmica, el Solfeo y la

Improvisación (al piano) forman el corazón de este método." (Antonio Hernández Moreno, 1993: 15)

Montessori: (Italia, 1870- 1952)

María Montessori demostró gran preocupación e interés por la música como valor formativo, aclarando que "a los niños más pequeños se les puede iniciar en la música, pero nada más; el desarrollo ha de venir mucho después". (Citado por Guidice y Rodrigo, 1984: 19). Basándose en el respeto a la libre expresión, aconsejó educar el ritmo del niño con ejercicios de marcha y carrera, propiciando así el desarrollo de los sentidos. Se preocupó por educar el oído del niño, iniciándolo con ejercicios en los que se reconozca el timbre, la altura, intensidad y duración del sonido. (Cualidades del sonido).

En resumen, la Dra. María Montessori dedicó largas páginas a explicar cómo se establece el contacto entre el niño y la música y como puede ser utilizada para la enseñanza de los niños más pequeños.

Kodaly: (Hungría, 1882- 1967)

Zoltan Kodaly fue un compositor, pedagogo, musicólogo y folclorista húngaro. Su trabajo se basó en rescatar elementos de la música campesina, la cual, según el autor, es conveniente que se comience a introducir en los ambientes familiares de los niños. Su labor musicológica se encauza en la investigación folclórica y la pedagogía.

Kodaly parte del desarrollo melódico-vocal para la educación musical. Hace de la canción el centro de su acción educativa, tomando como base el folklore húngaro, por estar basado en la escala pentatónica, es decir el sistema musical de cinco sonidos (do - re - mi - sol - la). La fononimia o representación manual del sonido, es un recurso altamente eficaz para la entonación y el conocimiento de la partitura.

Willems. (1890 - 1978)

Edgar Willems musicólogo y pedagogo belga ha realizado uno de los más importantes aportes a la educación musical contemporánea. Él afirma que todo niño viene al mundo con las mejores condiciones para recibir educación musical; el principal problema estriba en saber desarrollar y cultivar esas dotes naturales, para lo que propone los siguientes objetivos:

...que los niños amen la música, brindar el máximo de posibilidades para que los niños aprendan la música, ofrecer la oportunidad a todos los niños, dotar a la educación musical de raíces profundamente humanas, favorecer mediante la música el desenvolvimiento del niño. (Guidice y Rodrigo, 1984: 21).

Estos objetivos pueden cumplirse si el educador conoce no sólo los elementos que constituyen la música (melodía, armonía y ritmo) sino los de la naturaleza humana (fisiología, afectividad e inteligencia), y a partir de allí establece una relación entre ellos.

En la educación insiste en utilizar canciones donde las dificultades melódicas surjan gradualmente para favorecer el buen desarrollo vocal, y propone ejercicios que logren un completo desarrollo auditivo, desarrollo del sentido rítmico a través de los juegos, y por este trayecto intenta llegar a despertar y desarrollar la sensibilidad por la música.

La mayoría de los métodos modernos de educación musical, parten de los principios y proposiciones esenciales que hacen estos pedagogos, reconociendo la importancia del ritmo como elemento activo de la música, además de dar un lugar de privilegio a las actividades expresivas y creativas del niño.

Karl Orff: (Alemania, 1895- 1982)

El Músico y pedagogo alemán Karl Orff basa su metodología en la relación Ritmo - Lenguaje; así hace sentir la música antes de aprenderla: a nivel vocal, instrumental, verbal y corporal.

El método Orff tiene como punto de partida las canciones de los niños y las rimas infantiles. La improvisación comienza con canciones - juegos de acuerdo al desarrollo del niño. El fundamento principal de esta primera etapa es la completa y espontánea expresión musical propia del niño, la cual -se ha comprobado- es más conveniente que una preparación técnica extensa. Este método otorga importancia relevante al ritmo, comprende una gran variedad de actividades y se caracteriza por la riqueza de recursos.

En sus planteamientos musicales dedica gran importancia al cuerpo, que trabajará como un instrumento de percusión de timbres variados que, empleando cuatro planos sonoros, pies, rodillas, palmas y dedos, permite conseguir así la disociación de diversos planos sonoros y distintas variedades de rítmicas y dinámicas.

Según lo expresa Guerrero (1990), su contribución fundamental fue la selección e invención de instrumentos adaptados al desarrollo del niño, agrupándolos en dos grandes categorías: instrumentos melódicos e instrumentos de percusión.

Maurice Martenot: (Francia,1898-1980)

Compositor e investigador curioso de los nuevos materiales acústicos que las posibilidades técnicas del siglo XX permiten, lleva adelante su obra en la escuela de Arte Martenot, en la que pone en marcha su propuesta, y dedica también muchos años a la experimentación, aplicando los principios de la nueva psicopedagogía a la enseñanza de la música.

Al enunciar un método activo de educación musical, propone el principio: “El espíritu antes que la letra, el corazón antes que el intelecto”. Sostiene así que la democratización de la enseñanza artística, hecha en forma libresca, fracasa; afirma la necesidad de partir de las vivencias y de la aprehensión vital del concepto, luego se tratará de asirlo a través del intelecto (pag.33).

Shin'ichi Suzuki: (Comienzos de la década 1930)

“Aprender escuchando” es el lema del maestro japonés Shin'ichi Suzuki, quien sostiene que “todos los seres humanos nacen con grandes potencialidades y una capacidad individual para su desarrollo a alto nivel”.

Podemos afirmar que el maestro Suzuki ha sacudido auténticamente el campo de la pedagogía especializada, no por sus principios, en los que todos los pedagogos concuerdan, sino por sus procedimientos, ya que sostienen que la educación musical debe comenzar a temprana edad a partir de los 3 años y propugna la utilización de un instrumento –el violín, en tamaños adecuados a los momentos del crecimiento del niño- como medio operativo para dicha educación.

Los fundamentos de su experiencia, “educación del talento”, fueron sintetizados por Suzuki en estos cinco puntos:

1. El ser humano es un producto del ambiente que lo rodea.
2. Cuanto antes, mejor, no solo la música, sino en todo aprendizaje.
3. La repetición de la experiencia es importante para el aprendizaje.
4. El maestro y los padres deben encontrarse en buen nivel y continuar desarrollándose para proveer una situación de aprendizaje cada vez más favorable para el niño.

5. El sistema o método debe presentar al niño ilustraciones basadas en lo que el maestro comprenda, como Cuándo, Cómo y Qué. (pag.48).

7.2.7 Proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación musical.

"Hay que amar y estudiar el gran arte de la música. Él te abre un mundo de grandes sensaciones, emociones y pensamientos. El arte de la música enriquece tu mundo interior y lo hace más limpio y elevado. Verás la vida a través de otros tonos y colores".

Dimitri Tchostacovich

La música está orientada hacia la canalización de talentos y el desarrollo de la comunicación del ser, y le permite al ser humano animar su vida emotiva, recrear su inteligencia, darle forma a sus sentimientos y sus gustos, utilizando valores estéticos posibilitando la creatividad y el desarrollo espiritual.

La música enseña al estudiante a compartir, ya que para la formación artística se necesita la colaboración de varios integrantes, desarrollando lenguajes y hábitos que permiten la fundamentación de los valores. Además, la música, más que ninguna otra área, posibilita una cultura de las emociones, para contrarrestar un mundo dominado por los conflictos, y la falta de sensibilidad.

Los nuevos avances de las ciencias cognitivas han mostrado que la música desarrolla procesos de pensamiento, sobre todo si se inicia en ella al niño desde temprana edad. Desde el vientre de la madre, el niño debería estar estimulado musicalmente, tratando de que, a lo largo de su vida, también estuvieran presentes las formas de hacerlo: cantar, bailar, ejecutar, etc., de manera que sean una vivencia permanente en los contextos en los cuales se desarrolla, como la escuela, el hogar y la comunidad.

La Música, como recurso pedagógico, enriquece la formación integral del ser humano, no sólo por su aspecto formativo, sino también por su aporte en el sano desarrollo del individuo y de su personalidad. Según los resultados de un estudio realizado por Annely Séller en 1990 (op.cit.), entre las ventajas más significativas de la música está el desarrollo del aspecto intelectual, socio-afectivo, psicomotor, de crecimiento personal y la formación de hábitos; definitivamente es una herramienta que ofrece muchos recursos y aplicaciones para la formación en valores en la educación básica. Así mismo, el contacto con un instrumento musical le permite al niño ser más autónomo, sensible y crítico frente a la realidad del entorno al cual pertenece.

Otro aspecto a considerar, es la educación formal donde la música y en general las artes son asignaturas que tienen poca importancia y no se consideran relevantes en la formación académica, como sí es el caso de las matemáticas y otras áreas que tienen prioridad en el currículo escolar. De igual forma, no se articulan los conocimientos que posibilitarían un sentido más práctico del saber, donde las diferentes áreas se integran dando una visión holística.

La educación es una de las más grandes problemáticas de toda civilización humana, y a través de la historia el hombre se ha dedicado a instruir y buscar la forma de enseñar y preparar a las civilizaciones más jóvenes para que sean capaces de integrar la sociedad, adaptarse a ella y convertirse en factores propulsores de una sociedad cada vez más avanzada y perfecta.

Platón, citado por Prieto Figueroa (1990), definía la educación por su finalidad que para él era "dar al cuerpo y al alma la belleza y perfección de que son susceptibles", belleza referida a los valores y cualidades morales del individuo, así como a la forma estética del cuerpo.

Para Kant, como para Rousseau, el hombre posee virtudes que lo hacen capaz de una progresiva perfección, si para ello interviene la educación. Por ello decía *"Es posible que la educación vaya mejorando continuamente y que cada generación dé un paso hacia la perfección de la humanidad, es la educación la que contiene el gran secreto de la perfección humana"*. Tal

hecho humano no lo veía Kant como beneficio individual para privilegiados sino como un proceso general... de la especie humana (Prieto Figueroa, 1990: 15)

En estas breves citas, podemos observar la importancia de la educación como función social en la que convergen aspectos diversos como la necesidad del hombre de prolongarse en el tiempo, de elevar y expresar su condición física, intelectual, espiritual y moral, de transmitir sus técnicas, costumbres y tradiciones (lo que implica evidentemente "comunicación") y de organizarse en pro de los mejores procedimientos que influyan significativamente en los individuos de su sociedad.

Conscientes de las necesidades individuales y sociales del ser humano, hay quienes comienzan la búsqueda y selección de las disciplinas que como vías de perfección se deben implementar en un avanzado sistema educativo. Entre estas disciplinas se cuenta con la participación de la música, la cual ha sido considerada por innumerables filósofos y pedagogos como uno de los medios más apropiados, tanto para influir en el desarrollo del niño, como en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Filósofos como Aristóteles y Platón, atribuían a la música virtudes únicas y esenciales para la formación del individuo: "... su poder de influir profunda y beneficiosamente en el individuo, modificando sus estados de ánimo (Aristóteles) e introduciendo en su espíritu el sentido del ritmo y de la armonía (Platón). (Hemsey, 1964: 18). Por otra parte, la música se presenta como una actividad esencial y necesaria del hombre, que surgió a través de su interdependencia y de la ya mencionada necesidad de expresarse como individuo y comunicarse como ser eminentemente social, ejerciendo una influencia determinada de acuerdo al contexto particular que rodea a cada individuo.

En relación a lo dicho anteriormente es pertinente analizar algunas concepciones generales sobre la música, consideradas de gran importancia como punto de partida para este estudio: La música, como lo señala Hemsy (1964) "es un lenguaje y, como tal, puede expresar impresiones, sentimientos, estados de ánimo." (p: 25) Concebida así, la música como lenguaje es universal, no conoce fronteras y es un medio de comunicación no sólo de palabras sino de emociones.

Por su parte, Porcher (1975) considera que la música es "fuente inagotable de estímulos, equilibrio y dicha para la personalidad del niño"(p: 64). Considerada de esta forma, la música se transforma en una herramienta invaluable para quienes tienen la tarea de formar la personalidad del niño, de encargarse del arduo trabajo de desarrollar en él no solo sus capacidades físicas, sino también sus emociones y sentimientos.

Hemsy (1964), también expone que:

La infancia es movimiento, actividad, ensayo constante, vida que pugna por proyectarse y hallar un cause por donde fluir libremente. La música posee las condiciones necesarias para llegar a satisfacer sus más íntimos anhelos. (p: 13).

CAPÍTULO 3

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación, está determinado por la definición de una situación- problema y unos objetivos que nos hemos propuesto abordar mediante el planteamiento de un diseño de investigación, que permitirá orientar el curso de la misma. El proceso que desarrollamos es el siguiente:

- Revisión bibliográfica y documental.
- Formulación de interrogantes.
- Establecimiento de un enfoque.
- Descripción de la población objeto de investigación.
- Técnicas de recolección de datos: (Entrevistas y diario de observación).
- Aplicación de la observación participante.
- Análisis e interpretación de los resultados.
- Conclusiones.

8.1. Enfoque y tipo de investigación.

Todo proyecto de investigación debe responder a un enfoque o modelo investigativo, puesto que se debe aclarar la manera como se va a abordar el problema a investigar, sabemos que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican en el estudio de un fenómeno (Hernández, 2010).

La investigación cualitativa por su parte, se define como una investigación que produce hallazgos a los que no se llega ni se expresan por medio de procedimientos estadísticos u otros

medios de cuantificación. Pueden tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias, los comportamientos, emociones y sentimientos, algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo, censos o información, pero donde el grueso del análisis es interpretativo (Strauss y Corbin, 2002. p. 11).

Trata de indagar procesos en profundidad, a nivel micro, dando cuenta de los mismos con la intención de comprenderlos y explicarlos en sus propios términos.

El anterior concepto nos permite tener claridad en la elaboración, aplicación y análisis de los resultados generados a través de los instrumentos de recolección, aplicados a la población objeto de estudio y a través de los cuales fue posible identificar los elementos más relevantes y necesarios para el diseño de la investigación.

Por tal razón podemos determinar que el enfoque investigativo es de carácter *cualitativo*, ya que se trata de un estudio de fenómenos de carácter histórico y social, en el contexto actual en donde el investigador forma parte activa del grupo observado, y durante el proceso investigativo permanece en contacto tanto con los integrantes como con el director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, compartiendo experiencias como es el caso de la observación de los procesos y metodología de ensamble del director de la orquesta. De una u otra manera la aplicación de la entrevista y la observación directa, nos permitirán enriquecer el análisis para formular las conclusiones y dar respuesta a los interrogantes planteados al inicio de la investigación.

8.2. Fases de la investigación.

En conclusión, nuestra investigación comprende tres fases fundamentales:

1ra. Fase: Justificación y fundamentación de un marco teórico e histórico que nos permite dar cuenta de la transformación de las instituciones, en este caso el proceso de la Banda Sinfónica y su transformación en Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

2da. Fase: Entrevistas aplicadas al director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional maestro Miguel Ángel Casas, al director asistente, y a un representante de los instrumentos de cuerda frotada de la institución, lo cual nos permitirá recoger impresiones y opiniones fundamentales que van a enriquecer nuestra investigación.

3ra. Fase: Describir la metodología y las estrategias empleadas por el director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, tomando como elementos los análisis que surgen de la aplicación de los instrumentos de recolección de la información.

Se re-elaboran, para poder establecer una medida en el cumplimiento de los objetivos, la resolución de los interrogantes planteados, como también se toma en cuenta el diario de observación que registra la forma de organización, planeación y técnicas de ensayo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Inicialmente se realizó una serie de observaciones focalizadas, que consisten en conocer a los integrantes de la Orquesta, evidenciar cuáles son sus fortalezas y sobre todo debilidades, ya que son estas las que definen el nivel de las obras. Igualmente, los recursos empleados en cada una y las limitaciones de orden compositiva, orquestal y demás a las que la pieza musical estará sujeta.

Es preciso afirmar que las observaciones se identifican con el tipo de observación participante la cual se define como: *“Técnica de recogida de información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se está investigando. Malinowski es el primer autor que estructura la observación participante (según Guasch); afirma que para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana.”* Consultado en:

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Observacion_ppt.pdf (Febrero 15 de 2017).

8.3. Población y muestra.

Esta monografía tiene como actores importantes: algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y al maestro director Miguel Ángel Casas, como sujeto de estudio principal de esta investigación.

Reseña Biográfica Miguel Ángel Casas

Director colombiano nacido en Ibagué. Realizó estudios en Colombia, Venezuela y Alemania. Ha sido director titular de la Banda Sinfónica Nacional, Banda Sinfónica de Cundinamarca, Banda Sinfónica Javeriana, Banda de la Universidad Pedagógica Nacional, Orquestas Sinfónicas del Conservatorio del Tolima, Orquesta Universidad Javeriana, Corporación Orquesta de los Andes, Orquesta Universidad Pedagógica y Orquesta Pedagógica Nacional, entre otras agrupaciones sinfónicas.

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 y Turismo de Bogotá 1996. Ha obtenido importantes reconocimientos con la Banda Sinfónica de Cundinamarca, entre ellos: Mejor Director, Mejor Banda Sinfónica, Mejor Interpretación en los concursos a nivel nacional y otorgándole los máximos puntajes. 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 el 2008. Fue condecorado por el Congreso de la República en el año 2009, recibiendo el galardón “Antonio Nariño” por su inmenso aporte a la cultura del país.

Desde el año 2006 y hasta el 2012 fue el Director Titular de la Banda Sinfónica de Cundinamarca, con la cual desarrolló programas académicos y pedagógicos en el departamento. Actualmente es el Director de la Fundación Internacional de Violín, y ha sido Director de la Orquesta de la Universidad Pedagógica Nacional, Profesor de Dirección de Orquesta de la Universidad, asesor artístico de la Sinfónica de Pereira y Director titular de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional de Colombia, agrupación con la cual adelanta diferentes proyectos artísticos y sociales en todo el territorio colombiano.

Descripción de la conformación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional

Fotografía tomada de la celebración de los 125 años de la Policía Nacional, Teatro Colon.

Para el logro de este propósito se adquieren cincuenta y cinco instrumentos entre violines, violas, violonchelos, contrabajos, oboes y trompetas, entre otros, necesarios para la conformación de la Orquesta Sinfónica. De otra parte, la convocatoria especial llevada a cabo permitió seleccionar e incorporar hombres y mujeres, todos ellos músicos profesionales, intérpretes de instrumentos de cuerda frotada como violín, violonchelos, viola y contrabajo; otros instrumentos como oboe, fagot y contrafagot, flauta travesa; percusión, piano; corno francés. Para tal efecto acudieron a las audiciones, que se llevaron a cabo dentro del territorio nacional, con el apoyo de las diferentes escuelas de formación de la Policía Nacional.

Es importante destacar que entre los músicos instrumentistas seleccionados para hacer parte de la conformación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, hay algunos que

realizaron estudios superiores de música, donde obtuvieron diferentes títulos como licenciados en música, maestros en músicas y otros simplemente son egresados de planteles educativos, o instituciones como batuta, la red de escuelas musicales de Medellín, Universidad de Antioquia; Facultad de Arte de la Universidad Nacional; Universidad de Pamplona; Conservatorio de Música del Tolima, Conservatorio Departamental de Música y Canto del Huila, Conservatorio de la Florida en Bogotá.

Estos jóvenes intérpretes y músicos policiales, desde sus experiencias y sus recorridos profesionales, han aportado al fortalecimiento musical de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, en la que se resalta el profesionalismo del director asistente, quien ha obtenido el Título de Maestría en Dirección de Bandas Sinfónicas en la Pontificia Universidad Javeriana, y también se resaltan varios integrantes que están adelantando el programa para optar el título de Licenciatura en Música en la Universidad Pedagógica Nacional.

El valor de esta Orquesta Sinfónica radica en que está constituida por dieciséis mujeres y cuarenta y ocho hombres, profesionales de Policía en la categoría de suboficiales, mandos ejecutivos y patrulleros, idóneos en la interpretación de instrumentos musicales, identificados con la labor policial encomendada constitucionalmente y con la responsabilidad de difundir el lenguaje universal de la música, en especial los clásicos del folclor nacional y universal, mediante la interpretación musical. Esto indudablemente los convierte en hombres y mujeres garantes de la cultura ciudadana, enmarcando su actuación dentro de los postulados de seguridad, equidad, ética y justicia para todos, propios de la Institución Policial.

Descripción de la Orquesta sinfónica de la Policía Nacional “Orsin Ponal”

La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional (por sus siglas *Orsin Ponal*), es la institución musical más antigua del país, con 106 años de trayectoria y actividad musical a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Desde el año 2014, con la vinculación del maestro Miguel Ángel Casas, la Orquesta Sinfónica viene realizando un programa educativo con impacto

social, denominado “Con-ciertos Valores”, enfocado en la recuperación de los valores como eje fundamental en la convivencia y desarrollo de la sociedad.

Este programa es apoyado y avalado por el señor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director General de la Policía Nacional, y tiene como finalidad llevar un mensaje objetivo a una amplia variedad de públicos: la población de internos de los diferentes centros penitenciarios de Bogotá (La picota, La modelo y el buen pastor), comunidad estudiantil (colegios y Universidades), comunidad en general e integrantes de la Policía Nacional.

Enfocada en mostrar una faceta diferente del quehacer policial, ella proyecta a la comunidad una imagen de la institución más humana, cálida y cercana, pues es consciente del papel preponderante y determinante que juega la institución en la construcción de una sociedad próspera y en paz.

Y nadie cómo la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, para salvar vidas no sólo desde lo cotidiano de nuestra misionalidad, sino desde el lenguaje mismo del alma, del amor...la música. Es por eso que, en el último año, en un total de 198 conciertos, se han logrado sensibilizar más de 48.000 corazones, convirtiéndolos en multiplicadores de un mensaje de paz, amor y reconciliación, e invitándolos a la reflexión, transformando vidas y generando al mismo tiempo transformación cultural.

Desde la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE) y bajo el liderazgo y orientación de la señora Brigadier General Mireya Cordon López, en el transcurrir de este año se logró superar estas cifras y llegar cada vez a más personas, para hablar del amor y la reconciliación como ninguna otra institución podría hacerlo, pues cualquier Orquesta Sinfónica del mundo puede interpretar grandes compositores como Beethoven, Brahms o Bach de una manera impecable y nunca saldría de lo cotidiano, pero sólo una institución que conoce de cerca los horrores de la guerra, la cual tristemente con lágrimas y sangre de sus hombres y mujeres ha sofocado las llamas de la devastación, podría salir de lo cotidiano llevando un mensaje de amor, paz y

reconciliación a todos los Colombianos; es por eso que con el trabajo se honra día tras día el legado de paz que con tanto esfuerzo se ha forjado.

8.4. Recolección de Datos.

A través de la entrevista se busca personalizar al maestro Miguel Ángel Casas, quien ha sido “el objeto de la descripción” al realizar el relato del trabajo que lleva a cabo dentro de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, en los ensayos con los integrantes de esta agrupación,

8.4.1. Entrevista al maestro Miguel Ángel Casas, director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

¿Cómo es la metodología y la organización del repertorio en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

Maestro: *La metodología es fundamental, porque uno como director, no puede llegar aquí, y no tener una metodología para lograr un trabajo especial, aquí necesitamos siempre una metodología, de cómo tocar, cómo son los ataques, cómo son las intenciones de las frases.*

El repertorio juega un papel fundamental, porque al principio empezamos tocando Oberturas, y para que la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, tenga un carácter, el año pasado la Orquesta Sinfónica, tuvo una metodología de tocar las Sinfonías de Beethoven, y esas Sinfonías, a uno le dan una disciplina, en lo conceptual, en lo técnico, en lo musical.

Si nosotros no hubiéramos tocado esas Sinfonías, la Orquesta no tendría su propio carácter, ya se pueden abordar Sinfonías de Chaikovski, Sinfonías de Brahms, por tanto, se pueden abordar Sinfonías de gran calibre, porque se propuso una Metodología especial para interpretar estas obras que dan disciplina, dan forma, color, carácter, ensamble...si eso no se hubiera hecho, no se había podido lograr lo que hoy tenemos.

2. ¿Cuál fue su percepción sobre la transición o transformación de la Banda en Orquesta Sinfónica?

Maestro: *Para mí, era muy raro, porque yo era uno de los que criticaba esta conformación instrumental, ¿a una Banda le van a meter violines? ...máxime yo siendo violinista... pero hoy en día creo que la Policía Nacional está enviando un mensaje importante a todo un movimiento bandísticos que tiene Colombia, donde se quiere aportar desde las cuerdas, se hace mucho más complicado y es un camino único en Colombia y no se había hecho. Pero la Policía Nacional, fue la primera en hacerlo y fue un experimento, y hoy puede ser la salvación de un proceso musical. Mi percepción en este momento, yo vivo feliz con mi Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, porque ya estamos abordando obras de alto calibre, cuando vienen Solistas (cantantes de Ópera) que son de talla internacional, ellos se llevan el impacto, de ver una Orquesta Sinfónica, con saxofones y clarinetes, dicen ellos: no choca el sonido, sino que, al contrario, crea un color, una amalgama de un carácter especial.*

3. ¿Cuáles son las falencias o dificultades que ha encontrado en el nivel musical, para el montaje de las obras en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

Maestro: *Una de las mayores dificultades es el tiempo de ensayo, nosotros como una Orquesta Sinfónica, estamos en una transición institucional, para el mando institucional. Afortunadamente, a partir de los proyectos sociales, académicos y pedagógicos que ha planteado la Orquesta Sinfónica, el mando institucional ya se ha dado cuenta para qué sirve una Orquesta Sinfónica, cuál es su valor agregado, porque a la institución se debe demostrar su importancia, uno no debe imponer nada, debe mostrar el trabajo para que poco a poco, la Orquesta Sinfónica logre un punto muy importante dentro de la Institución.*

Ahora, no hemos logrado un punto que necesitamos, que es una Orquesta para ensayar y dar conciertos, todavía tenemos algunos servicios, requerimientos de ceremonial y protocolo que

son importantes dentro de la Institución. Con el tiempo, la Orquesta Sinfónica debe tener su momento de importancia y pueda lograr un estatus adecuado como Orquesta Sinfónica.

4. ¿Qué relevancia metodológica tiene el trabajar dos aspectos fundamentales en cada obra, como es el ritmo y la afinación, organizada en una mesa redonda, dentro de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

Maestro: *Es fundamental e importante para esta Orquesta Sinfónica; lo primero, los violines que se hacen adelante, ni siquiera saben cómo se escuchan las trompetas, ni los trombones, y viceversa, las trompetas y los trombones que se hacen atrás, no saben cómo suenan los violines. Entonces la idea de hacer una mesa redonda, intercalando los instrumentos de vientos maderas, vientos metales y las cuerdas frotadas es ¡Ah! así suena un violín, porque además me tocó al lado.*

Entonces es una metodología para escucharse y así debe sonar, porque la Banda Sinfónica nunca había tenido violines, era necesario, yo cambio mi percepción en tocar, y el violín también, entonces yo debo de tocar con volumen o intensidad adecuada para equilibrar el sonido con el compañero, de igual manera con todas las familias de instrumentos de la Orquesta Sinfónica.

El ritmo es uno de los elementos fundamentales de la música, por tanto, todas las agrupaciones musicales deben trabajarlo detenidamente, no sólo la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, sino todas las agrupaciones en Colombia y en el mundo, tienen problemas del ritmo, por eso es importante que todos los días trabajamos en mejorar este aspecto, porque siempre es una constante, el ritmo es el primer elemento y que hay que trabajarlo todos los días.

6. Hablando de la parte técnica al uso de los instrumentos de cuerdas frotadas frente a los instrumentos de viento:

¿Cuáles son los recursos técnicos en el trabajo metodológico que usted realiza y cuáles son las dificultades que más observa?

Maestro: *Todas las obras Sinfónicas de gran calibre, presentan unos diferentes tipos de arcadas, unas formas, unos tipos de arco como es el Legato, Son filé, Dé taché, Pórtate, fouetté, Martillé, Spiccato, Sautillé, son técnicas especiales para cuerdas frotadas, los instrumentos de viento tienen sus propias formas de realizar las articulaciones, es un poco complicado unificar cuerdas con los vientos pero se busca equilibrar en el mejor punto posible donde los dos instrumentos puedan ejecutar las frases de una manera uniforme.*

En cuanto a los recursos utilizados se busca el equilibrar la Orquesta Sinfónica, mezclando violines con clarinetes, las violas con los saxofones altos, los chelos con saxos tenores y la tuba con el contrabajo, al fin al cabo los clarinetes reemplazan a los violines de una Orquesta Sinfónica en la Banda y los saxofones a los otros.

6. ¿Cuáles son los pasos para montar una obra dentro de la Orquesta Sinfónica, y su proceso metodológico?

Maestro: *Nosotros somos una Orquesta sui generis, es decir somos únicos y raros, porque aquí nunca hay ensayos, entonces yo necesito una metodología efectiva, para que cuando nos encontremos todos, suene más rápido y sea lo mejor, una metodología efectiva es, los seccionales que estamos realizando, que yo no lo había hecho antes, porque estaba esperando que la Orquesta Sinfónica cogiera cierta madurez, en cuanto ya me conocen cómo me gustan las frases, los ataques, las distribuciones de los arcos, las obras, pero es ahí donde se necesitan siempre metodologías.*

7. ¿Cuál es la proyección a futuro, que tiene al frente con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

Maestro: *Mostrar una faceta diferente del quehacer Policial, proyectamos a la comunidad una imagen humana, cálida y cercana; pues somos conscientes del papel*

preponderante y determinante que juega nuestra institución Policial, con la Orquesta Sinfónica, en la construcción de una sociedad próspera y en paz.

8 ¿Qué estrategias realiza para que la Orquesta Sinfónica, obtenga un color sonoro muy particular?

Maestro: *Una de las estrategias metodológicas, es tocar piano y lento: cuando los integrantes van entendiendo cuáles son las notas y el ritmo, después se va ensamblando la obra, mientras que vamos contando yo voy contando su historia de acuerdo a la obra y la vamos poniéndola en contexto, analizando la estructura del tema y su estrategia narrativa, para luego mostrar los componentes ya antes mencionados dentro de la obra, la manera como ésta se divide, y posteriormente va uniendo los elementos en el montaje de la obra.*

En mi opinión el maestro Miguel Ángel Casas, director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, considera importante el desarrollo metodológico teniendo en cuenta que se debe tener un plan de investigación para cumplir objetivos no solamente en la parte orquestal sino en el desempeño individual de cada músico, el análisis de obras y entre otras prácticas de índole musical. Así mismo el conocimiento del repertorio es un factor fundamental para la correcta ejecución del mismo, permitiendo así que la orquesta mejore a nivel musical y de la misma manera logre obtener un reconocimiento a nivel social.

El maestro en su metodología realizó montajes de sinfonías de Beethoven, lo cual permite un mejor desempeño de los instrumentistas, crea mayor rigor en su disciplina, en lo técnico y en lo musical. En la actualidad la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, ha llegado a interpretar sinfonías de Chaikovski, sinfonías de Brahms que son de alta complejidad ya que el maestro desarrollo estrategias pedagógicas para montar dichas obras.

El maestro Miguel Ángel Casas logro unificar instrumentos con cualidades tímbricas similares pero características físicas diferentes, en el caso de las cuerdas con los vientos, como

por ejemplo el clarinete duplicando la voz del violín, logrando así un resultado sonoro no solamente más similar sino además más apropiado para el crecimiento del formato.

ENTREVISTA, Intendente Jefe, Ociel Eduardo Ramírez Alzate, director asistente de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

El señor Intendente Jefe, Ociel Eduardo Ramírez, desde 1998 hace parte como miembro activo, perteneciente al cuerpo de Suboficiales Nivel Ejecutivo, quien perteneció a la Banda Sinfónica y actualmente se desempeña como Trombonista y Director asistente de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Termina estudios de pregrado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Facultad de Artes-ASAB, como maestro en artes musicales con énfasis en composición y arreglos. Durante ese tiempo participó en talleres de dirección con los maestros Miguel Pinto, Tetsuo Kagehira, Miguel Ángel Casas, Frank De Vuyst y Patricia Vanegas.

Dentro de su recorrido musical, actualmente obtiene el título de, “magister en música con énfasis en Dirección de Banda en la Pontificia Universidad Javeriana.”

ENTREVISTA:

1. ¿Cuál es proceso metodológico implementado por el maestro Miguel Casas en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

RESPUESTA: *Partiendo de una base que ya estaba establecida, donde se partió de la conformación de una Orquesta Sinfónica, a partir de la Banda Sinfónica que llevaba cierto tiempo de su fundación, el maestro Miguel Ángel Casas, entro a establecer en primer lugar la homogenización de las cuerdas con los vientos es decir; por el déficit de instrumentos de cuerdas frotadas, se estableció que algunos instrumentos de viento, hiciera las partes de las cuerdas frotadas, el maestro implemento que las cuerdas sopladadas a los que se refiere, como lo son los*

instrumentos clarinetes, saxofones altos y tenor y la Tuvá vertical, se amalgamaron y tuvieron un sonido balanceado, a través de un proceso que empezó, estableciendo este tipo de color sonoro, a partir que los vientos, empezarán a cercasen mas a las cuerdas y a unificar el sonido de las cuerdas frotadas.

Luego cuando ya se obtuvo este proceso y se pudo realizar una amalgama de esta relación de cuerdas frotadas y cuerdas sopladas, se empezó a través de las obras más que todo, Sinfónicas del periodo romántico, como Beethoven y Chaikovski, implementando este nuevo color sonoro y para darle identidad a la Orquesta Sinfónica, utilizando estas obras como metodologías para poder afianzando un nuevo color sonoro.

2. ¿Cuál es su percepción frente a la transición de la Banda a Orquesta Sinfónica?

RESPUESTA: *La experiencia ha sido muy buena, porque de todos modos son dos mundos totalmente diferentes, la Banda Sinfónica, a pesar que interpreta algunas obras o piezas originales para Orquesta Sinfónica, pues el sonido y la Orquestación no es igual, es decir, desde que se hizo el cambio a Orquesta Sinfónica, se a sentido un cambio significativo y se ha podido establecer la diferencia de estos dos formatos, el sonido es particular y aparte tenemos la singularidad de ser una Orquesta subgeneris, que tiene las dos partes, es decir, una mezcla de dos formatos.*

3. ¿Qué estrategias a nivel organizativo caracterizan la labor del maestro Miguel Ángel Casas en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

RESPUESTA: *A nivel organizativo el maestro implementó, poder interactuar una cuerda frotada, con un instrumento de viento para que hiciera el papel de cuerda frotada, no los dejo aparte sino que los interactuó los dos instrumentos, para que se fueran cogiendo confianza y también se oyeran los unos con los otros, para que los vientos pudieran imitar con las cuerdas frotadas, es la parte más significativa de la perspectiva organizativa que ha realizado el maestro Miguel Ángel Casas, dentro de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, porque al resto de*

la Banda Sinfónica, quedo con la misma distribución de la Orquesta, pero en la parte de las cuerdas frotadas entrevero los instrumentos.

4. ¿Cuál sería su aporte personal frente a: organización logística y nivel musical?

RESPUESTA: *El maestro Miguel Ángel Casas, implemento como la parte organizativa, logística y no hay mucho que aportar en ese sentido, a nivel musical pues en mi aporte ha sido en la parte colaborativa, tratando de seguir los lineamientos que el maestro quiere con la Orquesta Sinfónica, e ir por esa misma línea de él, es decir, estableciendo que los vientos no fueran a tapar a las cuerdas, que la parte de vientos que hacen de cuerdas frotadas, amalgamen más a las cuerdas frotadas, que la parte de los demás vientos, traten de tocar por debajo de las cuerdas frotadas ya que estos son poquitos y frente a los vientos pues tienen muchas desventajas, esta parte yo la realizo en la parte colaborativa con el maestro y tratando de montar con el repertorio adecuado a este tipo de formato.*

5. ¿Cómo son sus relaciones inter-personales con: a) el director de la Orquesta Sinfónica; b) sus compañeros de la orquesta; c) la institución?

RESPUESTA: *La parte inter-personal con el maestro Miguel Ángel Casas, es todo más de colaboración en los ensayos, estando de ayuda y estar más atento a cualquier requerimiento musicalmente que el maestro necesite, con respecto a los compañeros también hago la parte más colaborativo pues ya que desempeño el papel del maestro cuando él maestro, no se encuentra y tengo que liderar la parte musical en ese sentido, como lo había dicho antes siempre llevando los mismos lineamientos; y con la Institución siempre llevando la misma disciplina que nos exige la institución, tanto en la parte musical, como en lo profesionalmente como Policía.*

El maestro Intendente Jefe Osciél Eduardo Ramírez, es el director asistente de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. Además de hacer de forma explícita una descripción de la metodología utilizada por el Director principal, establece que ha tratado de continuar con los lineamientos que el maestro Miguel Ángel Casas ha implementado, siguiendo con la idea de que los vientos y las cuerdas frotadas se adapten de tal forma que se logre una equidad sonora, o

puesto en otras palabras, que los instrumentos de mayor intensidad no se sobrepongan ante los de menor intensidad, en este caso, vientos frente a cuerdas.

Adicional a esto, hace énfasis en el trabajo colaborativo como factor fundamental para el crecimiento de la Orquesta Sinfónica; desde las relaciones maestro-maestro, maestro- músico, músico- músico. Todo regido bajo los lineamientos establecidos por la institución (Policía Nacional).

Entrevista a Integrante (1).

ENTREVISTA: Patrullero, Johan Andrés Álvarez García.

El señor Johan Andrés Álvarez, comenzó sus estudios de violonchelo en la red de escuelas de Medellín en el año 2000, también en ese mismo año ingresa al conservatorio de música de la Universidad de Antioquia.

En el 2004 hace una gira por España, Italia y las principales ciudades Colombia con la Orquesta Sinfónica, principal de la red de escuelas de Medellín. Ha tocado también como supernumerario en las principales Orquestas Sinfónica de la ciudad de Medellín y en el 2009 toco como jefe de violonchelos en la Orquesta Sinfónica UNAB de la ciudad de Bucaramanga.

En el 2012 ingresa a la Policía Nacional y actualmente pertenece al cuerpo de nivel ejecutivo, en el grado de patrullero, por un tiempo dentro de la Institución de 4 años, tiempo que lleva ejerciendo dentro de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Actualmente se desempeña como Chelista y jefe de cuerdas frotadas, en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

1. ¿Cuál es proceso metodológico implementado por el maestro Miguel Ángel Casas en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

RESPUESTA: *La metodología implementada por el maestro Miguel Ángel Casas, costa de elegir obras Sinfónicas que se adapten al nivel musical de la Orquesta Sinfónica y que de igual manera aporten crecimiento tecno-musical e identidad sonora de la Orquesta Sinfónica, las obras son abordadas en un principio con una primera lectura con todo la Orquesta, para conocer los tiempos y pasajes técnicos de gran dificultad, en una segunda instancia se realiza trabajos grupales con cada jefe de fila de las diferentes familias que compone la Orquesta Sinfónica; estos trabajos grupales tiene como finalidad unificar afinación y conceptos de la obra y, por último, ya se realiza el montaje completo de la obra, con un concepto único que lo da el director de la Orquesta Sinfónica.*

|2. ¿Cuál es su percepción frente a la transición de la Banda a Orquesta Sinfónica?

RESPUESTA: *En estos momentos nos encontramos en tiempos de transición y de identidad sonora, ya que la Orquesta Sinfónica, no cuenta con el personal requerido de una Orquesta Sinfónica, tenemos un déficit importante de instrumentistas de cuerda, lo cual ha sido un reto inmenso tanto para el director como los propios músicos, en encontrar una identidad sonora adecuada para el tipo de formato que maneja la Orquesta Sinfónica.*

3. ¿Qué estrategias a nivel organizativo, caracterizan la labor del maestro Miguel Ángel Casas en la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

RESPUESTA: *Como dije en un principio, para una Orquesta o cualquier otro grupo musical, es muy importante realizar parciales por familias de instrumentos, como estrategia organizativa al momento de abordar una obra musical, ya que allí se trabajan los diferentes aspectos técnicos-musicales de la obra.*

4. ¿Cuál sería su aporte personal frente a: organización logística y nivel musical?

RESPUESTA: *Mi aporte para la Orquesta Sinfónica, es mantener siempre presto y atento a las diferentes situaciones que se puedan presentar, en pro del mejoramiento de nuestra Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.*

5. Cómo son sus relaciones inter-personales con: a) el director de la orquesta; b) sus compañeros de la orquesta; c) la institución;

RESPUESTA: *Yo trato siempre de mantener buenas relaciones con todo mi entorno laboral, a pesar de que tenemos nuestras diferencias de pensamientos, debido a que venimos de generaciones diferentes y estilo de vida diferente, de esta manera garantizo un buen clima laboral, de relaciones interpersonales y un óptimo desempeño laboral.*

Según lo mencionado el Patrullero Johan Andrés, jefe de cuerdas frotadas Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, posee un déficit de instrumentos de cuerda; factor que a pesar de establecer el formato de Orquesta Sinfónica como se conoce hoy día y como él lo afirma: “*ha sido un reto para los directores, también ha permitido que se establezca de cierta manera, una identidad sonora y la constitución de un nuevo format*”.

Aunque hay diferencias culturales, ideológicas, sociales e incluso en las edades de sus integrantes, en la orquesta se genera un clima laboral óptimo y en gran medida, ha aportado en el mejoramiento de las relaciones interpersonales y del desempeño colectivo dentro de la institución.

9. Diario de observación.

Para la recolección de datos se utiliza como técnica la observación participativa, debido a que ésta se basa en la interacción con los integrantes de la Orquesta Sinfónica, que son los participantes de los ensayos programados, y entre los que se cuenta el observador, autor de este trabajo. Además, ser un observador-participante, permite ser tanto activo como pasivo dentro del entorno y admite reconocer la realidad que se desarrolla en el momento preciso de la acción.

Para ello se utiliza el diario de observación, como instrumento de recolección de datos. Esta es una herramienta que permite consignar datos importantes dentro del campo de acción en el momento preciso de la realización de los ensayos parciales y generales, con el fin de abordar el día a día del trabajo metodológico propuesto por el director.

Tabla 1.

<p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL</p> <p>ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS EN LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA POLICIA NACIONAL</p>	
<p>DIARIO DE OBSERVACIÓN</p>	
<p>Diario de OBSERVACIÓN No. 01</p>	<p>Fecha: Semana del 12al 29 de Abril 2016.</p>
<p>Tema o actividad: Primero el maestro realizará un ensamble con la Orquesta Sinfónica para posteriormente hacer el montaje de la IV Sinfonía de TCHAIKOVSKI.</p>	
<p>Observador(es): James Arley Muñoz</p>	
<p>Lugar de desarrollo: Auditorio de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional</p>	
<p>Participantes: Maestro Miguel Casas y los Integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional</p>	
<p>Descripción detallada de la(s) actividad(es) realizada(s):</p> <p>La observación se realiza durante las actividades propuestas por el maestro Miguel Ángel Casas. Para un mes de trabajo metodológico, el ensamble comienza abordando la obra con una primera lectura con todos los integrantes de la Orquesta Sinfónica, con el fin de conocer los <i>tempos</i> y pasajes técnicos de gran dificultad. En una segunda instancia, se realizan trabajos metodológicos grupales con cada jefe de fila de las diferentes familias instrumentales que componen la Orquesta Sinfónica; estos trabajos grupales tienen como</p>	

<p>finalidad unificar la afinación y los conceptos de la obra. Por último, ya se realiza el montaje completo de la obra, con un concepto único que lo da el director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.</p>			
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN :	ORGANIZACIÓN	PLANEACIÓN	METODOLOGÍA IMPLEMENTADA
<p>Cuando ya se obtuvo este proceso y se pudo realizar una amalgama de esta relación de cuerdas frotadas y cuerdas sopladas, se empezó a realizar un recorrido a través de las obras sinfónicas del periodo clásico-romántico, con autores como Beethoven y Chaikovski, implementando este nuevo color sonoro y para darle identidad a la Orquesta Sinfónica, utilizando estas obras como metodologías para poder afianzando un nuevo color sonoro.</p>	<p>El maestro Miguel Ángel Casas, implemento como la parte organizativa, logística y a nivel musical con la Orquesta Sinfónica. Estableciendo que los vientos no fueran a tapar a las cuerdas, que la parte de vientos que hacen de cuerdas frotadas, amalgamen más a las cuerdas frotadas, que la parte de los demás vientos, traten de tocar por debajo de las cuerdas frotadas.</p>	<p>Como se está planeando el orden del ensayo en la Orquesta Sinfónica, el maestro Miguel Ángel Casas, conforma una mesa redonda, que quiere decir, hace intercalar los instrumentos de vientos maderas, vientos metales y las cuerdas frotadas, trabajando el ritmo, lento, con las frases de la Obra. El ritmo es el primer elemento y que hay que trabajarlo todos los días. Entonces es una metodología que el</p>	<p>Es la descrita en la “descripción detallada de las actividades realizadas en la Orquesta Sinfónica” que aparece más arriba en este mismo cuadro.</p>

<p>ENSAYO GENERAL</p> <p>Una de las estrategias metodológicas, es tocar piano y lento: cuando los integrantes van entendiendo cuáles son las notas y el ritmo, después se va ensamblando la obra, mientras que vamos tocando, el maestro Miguel Ángel Casas va contando su historia de acuerdo a la obra y la vamos poniéndola en contexto, analizando la estructura del tema y su estrategia narrativa, para</p>	<p>ENSAYOS PARCIALES</p> <p>El trabajo metodológico del Maestro Casas consiste sobre todo en crear conciencia en cada uno de los músicos o integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, para que sepan qué y cómo se debe estudiar en los ratos libres, cuando el director</p>	<p>maestro realiza para que los integrantes nos interioricemos escuchándonos, por lo consiguiente, yo debo de tocar con volumen o intensidad adecuada para equilibrar el sonido con el compañero, de igual manera con todas las familias de instrumentos de la Orquesta Sinfónica.</p> <p>EL CONCIERTO</p> <p>El maestro Miguel Ángel Casas, trabaja musicalmente una de las obras para el concierto en un evento muy importante, que es la noche de los mejores, para la dirección nacional</p>	
--	---	---	--

<p>luego mostrar los componentes mencionados dentro de la obra, la manera como ésta se divide, y posteriormente va uniendo los elementos en el montaje de la obra.</p>	<p>no se encuentra allí.</p>	<p>de escuelas. Se va a tocar una obra especial, que es la 4° Sinfonía de Tchaikovski en E menor, obra que musicalmente es muy buena porque es audible para todos los públicos, pero técnicamente para la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional es muy difícil, porque requiere de más trabajo y es emocionalmente muy exigente, ya que saca muchas cosas, muchos picos de las emociones en momentos de mucha tristeza, de esperanza, de fe, de alegría, de euforia.</p>	
--	------------------------------	--	--

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS EN LA

DIRECCIÓN DEL A ORQUESTA SINFÓNICA DE LA POLICIA NACIONAL			
DIARIO DE OBSERVACIÓN			
Diario de OBSERVACIÓN No. 02		Fecha: Semana del 07al 30 de Junio de 2016.	
Tema o actividad: Observación Participativa Montaje De Las Danzas Húngaras 1, 5 Y 6 De Johannes Brahms			
Observador(es): James Arley Muñoz			
Lugar de desarrollo: Auditorio de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.			
Participantes: Maestro Miguel Casas y los Integrantes de la Orsin Ponal			
Descripción detallada de la(s) actividad(es) realizada(s): La observación participativa, se realiza durante las actividades propuestas por el maestro Miguel Ángel Casas, para un mes de trabajo metodológico. El ensamble comienza abordando la obra con una primera lectura con todos los integrantes de la Orquesta Sinfónica, con el fin de conocer los <i>tempos</i> y pasajes técnicos de gran dificultad. En una segunda instancia, se realizan trabajos metodológicos grupales con cada jefe de fila de las diferentes familias instrumentales que componen la Orquesta Sinfónica; estos trabajos grupales tienen como finalidad unificar la afinación y los conceptos de la obra. Por último, ya se realiza el montaje completo de la obra, con un concepto único que lo da el director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.			
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN	ORGANIZACIÓN	PLANEACIÓN	METODOLOGÍA IMPLEMENTADA
Se realiza el análisis de la Observación participativa, teniendo en cuenta, la forma como se	El maestro Miguel Ángel Casas, implemento como la parte	Todas las secciones de metales ya empiezan a	El Maestro Miguel Ángel Casas, comienza por la Danza Húngara

<p>desenvuelve o se desarrolla la obra. Es así como da la forma y la interpretación de la Obra, Con los integrantes de la Orquesta Sinfónica, realizando similarmente como trabajo en el desarrollando con la obra anterior.</p>	<p>organizativa, logística y a nivel musical con la Orquesta Sinfónica. Estableciendo que los vientos no fueran a tapar a las cuerdas, que la parte de vientos que hacen de cuerdas frotadas, amalgamen más a las cuerdas frotadas, que la parte de los demás vientos, traten de tocar por debajo de las cuerdas frotadas.</p>	<p>trabajarse los ligados, estacatos, la resistencia, sonido, afinación, ataques, fraseos y dinámicas a través de estas rutinas, mientras a su vez se va encontrando el sonido de las trompetas con los trombones, y los cornos o trompas se van igualando y ensamblando. Lo mismo se hace en ese sentido con las cuerdas frotadas y los clarinetes, no hacen eso, ellos lo primero que deben hacer es mirar las notas y ensamblarlas con los clarinetes, porque esta es una Orquesta Sinfónica diferente.</p>	<p>No.1, trabajando las piezas de Johannes Brahms por secciones: primero los contrabajos con las tubas verticales, y luego los violonchelos con los saxos tenores. Se agregan luego las maderas, y después trabaja con la “cuerda soplada” y cuerda frotada, obteniendo un color sonoro de Orquesta Sinfónica, y logrando también una buena comprensión de la escritura musical del compositor, qué quiere decir, y aclarando la intención del director, cómo quiere manejar las dinámicas, los pianos, <i>fortes</i>, crescendos y decrescendos, y los</p>
--	--	--	---

			<p>cambios de tempo adecuados para cada pasaje, realizando todo esto por secciones, con cada familia de instrumentos, desglosando las frases y después uniendo todo el material de la obra musical, obteniendo una correcta afinación.</p>
<p>ENSAYO PARCIAL</p> <p>Entonces las ideas de estos ensayos parciales se realicen por ensayos seccionales, quiere decir es que se vaya toda la sección de metales y empiecen a trabajarse los ligados, estacatos, la resistencia, sonido, afinación, ataques, fraseos y dinámicas a través de estas rutinas, mientras a su vez se va encontrando el sonido de las trompetas con los</p>	<p>ENSAYO GENERAL</p> <p>Se Trabajó ciertas secciones, que son las más difíciles, es lo que debemos trabajar por secciones. Por ejemplo, las cuerdas primero sin vibrato, después tocando con vibrato y estos son concepciones o planes de estudio</p>	<p>EL CONCIERTO</p> <p>Encontrar en que momento está la Orquesta... Si bien es cierto que la Orquesta Sinfónica, tiene muchos <i>conciertos de valores</i> (didácticos), que es nuestro programa bandera, dentro de lo que hacemos con ellos nos toca también</p>	

<p>trombones, y los cornos o trompas se van igualando y ensamblando.</p>	<p>y es lo que se debe hacer en el trabajo metodológico. También con las maderas, metales lo mismo, es la sección donde se debe resaltar y así es como va empezando a crecer el trabajo con cada obra.</p>	<p>hacer una parte musical importante, ya que también tenemos esos conciertos donde nos mostramos, y el crecimiento de la Orquesta Sinfónica, a través de obras como estas: Chaikovski, Mozart, Beethoven, Brahms, a través de esta música es como la Orquesta crece.</p>	
--	--	---	--

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CASAS EN LA DIRECCIÓN DEL A ORQUESTA SINFÓNICA DE LA POLICIA NACIONAL

DIARIO DE OBSERVACIÓN			
Diario de OBSERVACIÓN No. 03		Fecha: Semana del 03al 26 de Agosto de 2016.	
Tema o actividad: El maestro Miguel Ángel Casas, realiza el trabajo metodológico con los cuatro movimientos de la 5° Sinfonía de Tchaikovski.			
Observador(es): James Arley Muñoz Lozano			
Lugar de desarrollo: Auditorio de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional			
Participantes: Maestro Miguel Casas y los Integrantes de la Orsin Ponal			
<p>Descripción detallada de la(s) actividad(es) realizada(s):</p> <p>La observación se realiza durante las actividades propuestas por el maestro Miguel Ángel Casas, conforme a las estrategias dadas en los primeros ensayos, se procede de la misma manera para las prácticas de esta obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura rítmica en mesa redonda con un tempo lento. • Proceso de afinación, mezclando los instrumentos de viento por familias: viento madera, metales y cuerdas frotadas. • Equilibrio de las cuerdas con los instrumentos de viento para buscar un color sonoro característico. • Dinámica de interpretación, matices y características de la estructura de la obra. 			
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN	ORGANIZACIÓN	PLANEACIÓN	METODOLOGÍA IMPLEMENTADA
La sinfonía consta de cuatro movimientos.1. Andante-Scherzo: Allegro(mi menor).2.Andante	El maestro Miguel Ángel Casas, implemento como la parte organizativa,	Como se está planeando el orden del ensayo en la Orquesta Sinfónica, el	Trabajamos ciertas secciones, que son las más difíciles, y decimos esto es lo más difícil, es lo

<p>maestoso(re menor).3.Allegro moderato(la mayor).4.Andante maestoso, Allegro maestoso, Presto furioso, Allegro Vivace,Scherzo,Allegro con anima(mi mayor-mi menor-mi mayor) obra que musicalmente es muy buena porque es audible para todos los públicos, pero técnicamente para la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional es muy difícil, porque requiere de más trabajo metodológico y es emocionalmente muy exigente, ya que saca muchas cosas, muchos picos de las emociones en momentos de mucha tristeza, de esperanza, de fe, de alegría, de euforia.</p>	<p>logística y a nivel musical con la Orquesta Sinfónica. Estableciendo que los vientos no fueran a tapar a las cuerdas, que la parte de vientos que hacen de cuerdas frotadas, amalgamen más a las cuerdas frotadas, que la parte de los demás vientos, traten de tocar por debajo de las cuerdas frotadas.</p>	<p>maestro Miguel Ángel Casas, conforma una mesa redonda, que quiere decir, hace intercalar los instrumentos de vientos maderas, vientos metales y las cuerdas frotadas, trabajando el ritmo, lento, con las frases de la Obra. El ritmo es el primer elemento y que hay que trabajarlo todos los días. Entonces es una metodología que el maestro realiza para que los integrantes nos interioricemos escuchándonos, por lo consiguiente, yo debo de tocar con volumen o</p>	<p>que debemos trabajar por secciones. Por ejemplo, las cuerdas primero sin vibrato, después tocando con vibrato y estos son concepciones o planes de estudio y es lo que se debe hacer en el trabajo metodológico. También con las maderas, metales lo mismo, es la sección donde se debe resaltar y así es como va empezando a crecer el trabajo con la obra.</p>
---	--	---	---

		<p>intensidad adecuada para equilibrar el sonido con el compañero, de igual manera con todas las familias de instrumentos de la Orquesta Sinfónica.</p>	
<p>ENSAYO PARCIAL</p> <p>Entonces las ideas de estos ensayos parciales se realicen por ensayos seccionales, quiere decir es que se vaya toda la sección de metales y empiecen a trabajarse los ligados, estacatos, la resistencia, sonido, afinación, ataques, fraseos y dinámicas a través de estas rutinas, mientras a su vez se va encontrando el sonido de las trompetas con los trombones, y los cornos o trompas se van igualando y ensamblando. Así mismo se realiza el trabajo metodológico con</p>	<p>ENSAYOS GENERAL</p> <p>Una de las estrategias metodológicas, es tocar piano y lento: cuando los integrantes van entendiendo cuáles son las notas y el ritmo, después se va ensamblando la obra, mientras que vamos tocando el maestro Miguel Ángel Casas va contando su historia de acuerdo a la obra y la vamos poniéndola</p>	<p>EL CONCIERTO</p> <p>Lo que la Orquesta Sinfónica, enseña en el concierto de la reconciliación no es un chiste. Por ejemplo, un violín y un clarinete tienen sus diferencias, por pura naturaleza específica. Entonces lo que se hace es que ellos se vayan encontrando y vayan tocando juntos, y es</p>	

<p>todas las cuerdas frotadas y las cuerdas sopladas que están interactuando con violines, violas, violonchelos y contrabajos, de igual manera con la familia de las maderas; oboes, flautas, fagotes y los clarinetes.</p>	<p>en contexto, analizando la estructura del tema y su estrategia narrativa, para luego mostrar los componentes mencionados dentro de la obra, la manera como ésta se divide, y posteriormente va uniendo los elementos en el montaje de la obra.</p>	<p>donde se muestra la estrategia metodológica, para obtener el color sonoro y único en la Orquesta Sinfónica. Esta Orquesta como lo manifiesta el maestro es <i>sui generis</i>, es decir una Orquesta única.</p>	
---	---	--	--

CAPITULO 4

9. DESCRIPCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

9.1. Análisis de las observaciones.

A partir de la aplicación de las entrevistas y el análisis del diario de observación, se realiza el análisis teniendo en cuenta que sobre el repertorio el maestro menciona las variables, el proceso pedagógico del montaje de las obras.

9.1.1. Proceso Metodológico del maestro Miguel Ángel Casas para el montaje de las obras.

Sinfonía IV TCHAIKOVSKI, I MOVIMIENTO es llamada la sinfonía de las cárceles, porque es la sinfonía donde expresa la tragedia. Aquí en este movimiento el maestro Casas realiza un trabajo con los cornos (francés), donde los hace tocar despacio, piano o lento. Para que se adquiera seguridad en las notas agudas, hace leer los pasajes tocando la frase $\frac{1}{2}$ tono arriba, hasta asegurar la frase completa.

De la misma forma trabaja con las cuerdas frotadas y los vientos, para obtener un color sonoro en la frase, haciéndoles saber que es con todo el arco y no siempre hacia abajo (de talón) sino siempre también hacia arriba (de punta) para que se acostumbren de la otra forma. También con los instrumentos que hacen parte de los vientos, igualando intensidad, volumen y color, emparejando los dos grupos y dándole forma a la obra.

Una de las estrategias metodológicas que el maestro Miguel Ángel Casas realiza, es tocar piano y lento: cuando los integrantes van entendiendo cuáles son las notas y el ritmo, después se va ensamblando la obra, mientras el maestro va contando su historia y poniéndola en contexto,

analizando la estructura del tema y su estrategia narrativa, para luego mostrar los componentes ya antes mencionados dentro de la obra.

En conclusión, las estrategias dadas por el maestro Miguel Ángel Casas, se pueden resumir de la siguiente manera:

- Lectura rítmica en mesa redonda con un tempo lento.
- Proceso de afinación, mezclando los instrumentos de viento por familias: viento madera, metales y cuerdas frotadas.
- Equilibrio de las cuerdas con los instrumentos de viento para buscar un color sonoro característico.
- Dinámica de interpretación, matices y características de la estructura de la obra.
- Sugerencias generales de atención a la dirección del maestro.
- El concierto lo realiza en forma didáctica, dependiendo del público al cual se dirige, explica las partes de la obra, los instrumentos y busca una aplicación para sensibilizar al espectador.

Dice el maestro: “A través de la música hablaremos del amor”. Es el trabajo pedagógico como una de sus estrategias, expresando lo que el autor quiso describir, y el maestro lo realiza para que nosotros los integrantes lo interpretemos.

9.1.2. Observación Participante Montaje De Las Danzas Húngaras 1, 5 Y 6 De Johannes Brahms

En el trabajo de esta obra con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, el Maestro Miguel Ángel Casas comienza por la Danza Húngara No.1, trabajando las piezas de Johannes Brahms por secciones: primero los contrabajos con las tubas verticales, y luego los violonchelos con los saxos tenores. Se agregan luego las maderas, y después trabaja con la cuerda frotada, obteniendo un color sonoro de Orquesta Sinfónica, maneja las dinámicas, los pianos, *fortes*, crescendos y decrescendos, y los cambios de tempo adecuados para cada pasaje, realizando todo

esto por secciones, con cada familia de instrumentos, desglosando las frases y después uniendo todo el material de la obra musical, obteniendo una correcta afinación.

La obra original se creó para orquesta sinfónica, en donde hay mayor número de instrumentos de cuerda, en el caso de la orquesta sinfónica de la policía, hay mayor número de vientos, por lo tanto, en maestro director debe adaptar la obra para buscar un equilibrio entre las cuerdas y los vientos, produciendo así un color sonoro característico de ésta.

9.1.3. Procesos De Montaje Para El Concierto En El Teatro Colón, Aniversario 125 De La Policía Nacional

Dice el Maestro: “Hoy trabajamos musicalmente las obras que vamos a tocar en un evento muy importante, que es la noche de los mejores, para la dirección nacional de escuelas. Se va a tocar una obra especial, que es la 5° Sinfonía de Tchaikovski en E menor, obra que musicalmente es muy buena porque es audible para todos los públicos, pero técnicamente para la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional es muy difícil, porque requiere de más trabajo y es emocionalmente muy exigente, ya que saca muchas cosas, muchos picos de las emociones en momentos de mucha tristeza, de esperanza, de fe, de alegría, de euforia”.

Esa es la obra que se ensayó uniendo los tres obras, mirando los reguladores, el fraseo, los temas secundarios, que son más emotivos. Y en la última parte “...se vio el Bunde Tolimense, una obra genérica constructivista que expresa la idiosincrasia tolimense, mostrando las facetas del pijao y su carácter aguerrido al principio, mientras la tercera parte habla de su nobleza, por lo que se toca más piano” ... *“Trabajamos ciertas secciones, que son las más difíciles, y decimos esto es lo más difícil, es lo que debemos trabajar por secciones. Por ejemplo, las cuerdas primero sin vibrato, después tocando con vibrato y estos son concepciones o planes de estudio y es lo que se debe hacer en el trabajo metodológico. También con las maderas, metales lo mismo, es la sección donde se debe resaltar y así es como va empezando a crecer el trabajo con cada obra”*.

Así pues, el trabajo metodológico del maestro Miguel Ángel Casas, apunta a reflexionar sobre cada uno de los aspectos pertinentes en el trabajo de los montajes y la interpretación de las obras, como también en el empleo de las practicas individuales y el aprovechamiento del tiempo libre de los músicos de la orquesta.

9.1.4. Metodología del maestro Miguel Ángel Casas, con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

Todas las Orquestas del mundo, como lo está afirmando el maestro director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, deben hacer un trabajo pedagógico por secciones, hay ensayos que se dividen en parciales y por secciones. Dice: “entonces, por ejemplo: ¿Hoy qué hicimos? ...realizamos parciales cuando trabajan los primeros violines con los segundos violines” ... “las seccionales, por ejemplo: cuando trabaja la sección de maderas o sección de metales,

Aclara que cada familia de instrumentos tiene su propia particularidad de rutinas de estudio, hay que buscar un tipo de trabajo que unifique las técnicas y permita el desarrollo del montaje de las obras musicales.

Entonces la idea de estos seccionales es que se vaya toda la sección de metales y empiecen a trabajarse los ligados, estacatos, la resistencia, sonido, afinación, ataques, fraseos y dinámicas a través de estas rutinas, mientras a su vez se va encontrando el sonido de las trompetas con los trombones, y los cornos o trompas se van igualando y ensamblando.

... “Lo mismo se hace en ese sentido con los primeros violines, que lo que se hizo con los clarinetes. Pero ellos ya no hacen eso, ellos lo primero que deben hacer es mirar las notas y ensamblarlas con los clarinetes, porque esta es una Orquesta Sinfónica diferente. Hoy se arranca con este nuevo proceso.

“...Cuando yo terminé con la sección de metales, empecé a trabajar con las maderas, a hablarles a las maderas, qué deben hacer ellos para afinar, cómo es que ellos deben de trabajar la afinación; qué deben de tocar un poco más fuerte, ejercicios de aire, para que cuando se toque ya

en el ensayo general, pues las cosas van a sonar muy diferentes porque los integrantes tendrán un estado de conciencia mucho más elevado...”

“Ya usted piensa, el músico siempre va a pensar más en los ataques ¡AH! esta parte ya la tengo, en relación con este instrumento. Hoy estábamos hablando de los cornos y los oboes, ellos van juntos, pero los cornos estaban haciendo mucho crescendo, donde se olvidan de los oboes... todo eso es el engranaje que yo estoy haciendo, pero todo eso *se logra con una parte metodológica, que son los ensayos seccionales y los parciales*”.

“¿Qué debe hacer uno como director? Encontrar en que momento está la Orquesta... Si bien es cierto que la Orquesta tiene muchos *conciertos de valores* (didácticos), que es nuestro programa bandera, dentro de lo que hacemos con ellos nos toca también hacer una parte musical importante, ya que también tenemos esos conciertos donde nos mostramos, y el crecimiento de ustedes es a través de obras como estas: Chaikovski, Mozart, Beethoven, Brahms, a través de esta música es como la Orquesta crece. Entonces por eso necesitamos ya cambiar una metodología, y todas las veces y en todos los ensayos vamos a hacer esa metodología, de manera que en la segunda parte del ensayo nos va a rendir mucho más”.

Pregunta James. ¿Maestro cuando usted habla de Metodología, a qué se refiere o qué comprende su metodología?

Maestro Casas: “Yo necesito una bitácora de vuelo para donde voy, cuando yo digo por ejemplo voy a montar la IV Sinfonía de Chaikovski, necesito un tiempo para montarla, hay una metodología de los tiempos, una metodología de cómo ensamblar las partes, una metodología de cómo aprenderse las partes, una metodología de cómo estudiar las partes, hacer una metodología, para que la gente estudie de una forma diferente. Eso que nosotros enseñamos en el concierto de la reconciliación no es un chiste. Por ejemplo, un violín y un clarinete tienen sus diferencias, por su pura naturaleza específica. Entonces lo que debemos hacer es que ellos se vayan encontrando y vayan tocando juntos, yo necesito una metodología para lograr las cosas que necesitamos...”

Nosotros somos una Orquesta *sui generis*, es decir somos únicos y raros, porque aquí muy pocas veces se puede ensayar. Entonces yo necesito una metodología efectiva, para que cuando nos encontremos todos, suene más rápido y sea lo mejor, una metodología efectiva... es por eso que estamos realizando ensayos seccionales...”

“...Que yo no lo había hecho antes, porque estaba esperando que la Orquesta cogiera cierta madurez. En cuanto ya me conocen cómo me gustan las frases, los ataques, la distribución de los arcos, las obras, pero es ahí donde se necesitan siempre la metodología...”

Esto se hace con la forma del repertorio, la forma de interpretarlo, la forma de pedirles a los vientos que toquen de una forma, la forma de pedirle a las cuerdas que toquen de otra, que se adjunten con los clarinetes, haciendo parciales y haciendo muchas experiencias metodológicas en el ensayo como tal, tocar secciones, devolvemos, juntar la sección A con la sección B, haciendo los paralelos, es toda una metodología para obtener los resultados.

9.1.5. Caracterización de la experiencia implementada por el maestro Miguel Ángel Casas.

En cuanto al repertorio que ha abordado la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional en el periodo de trabajo bajo la batuta del maestro Miguel Ángel Casas, éste se ha enfocado alrededor de un repertorio clásico, forjado por la tradición y lo que en el momento se está acostumbrado a ensamblar con agrupaciones de este formato. En donde compositores como Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Holst, entre otros, son los predilectos. Su director justifica que la idea de abordar este repertorio moldeado por los clásicos, se debe a que él considera que es importante que sus integrantes conozcan las diferentes maneras de interpretar según el estilo, y por supuesto, el compositor. “*Para el momento en que se debe tocar el integrante puede decir:” bueno yo conozco desde el barroco hasta el momento*”.

Por otra parte, algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, expresan cierto interés por abordar parte del repertorio popular, reconociendo el bagaje personal que llevan y con el que por ende poseen mayor afinidad:

Personalmente siempre he preferido el enfoque popular, por lo tanto, si tocáramos algo popular, yo podría aportarle a la Orquesta, y muchos de los que están en la Orquesta y tocan repertorio popular, podemos aportar algo. Estas obras nos ayudan a acercarnos a nuevas técnicas que se han implementado y que son desconocidas dentro del repertorio clásico, o por decirlo de alguna manera, tradicional que hemos abordado. (Casas, 2015).

Esto resulta ser uno de los puntos clave del presente proyecto de grado, el cual consiste en expandir la mirada hacia otros repertorios ya existentes o nuevos, que puedan llegar a ser tan valiosos y significativos para el trabajo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional como lo son los repertorios tradicionales que el integrante está acostumbrado a tratar. Cabe resaltar que el director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, es consciente de la importancia de abordar un repertorio diferente y ajeno al que desarrollan estos colectivos musicales, aclarando que eso es siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos:

“La música es universal, nosotros tenemos diferentes tipos de música. Uno no puede enfocarse solamente en la música clásica, en el protocolo tocando marchas, el rock o el pop. Todo es bienvenido desde que sea en el contexto musical. (Casas, 2015).

El nivel tímbrico de la obra, es decir, el formato y el rango de sonidos empleados. El nivel ritmo – métrico que presenta la figuración, los tempos y en general las características métricas.

Así mismo, el Maestro y Director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional Miguel Ángel Casas agrega:

El Ritmo es lo más importante en la música, es lo primero. Es decir, sin ritmo no hay música. Eso lo lleva el hombre en la sangre y así fue que comenzó la música, con el pulso del corazón. Nosotros necesitamos poner obras que tengan un ritmo constante y

precisamente mantenerlo. A veces en Latinoamérica tenemos un problema y es que los ritmos no son constantes, siempre fluctúan, lo cual es gravísimo para la interpretación y la esencia misma de la obra. (Casas, 2015).

Es por eso que el ritmo es el primer elemento a tener en cuenta desde la composición, y mediante la visión binaria y ternaria, se pretende llevar a cabo tan importante proceso. Por ejemplo, en la obra se pueden encontrar varios pasajes en donde alguno de los instrumentos mantiene una rítmica constante, para así lograr esa estabilidad de la cual habla el Director Miguel Ángel Casas.

AFINACIÓN:

Un problema muy grave en Colombia es la afinación, y esto en las cuerdas es muy difícil. A veces con el vibrado se matiza un poco la falta de afinación, pero la idea es esa. La idea es una cosa técnica en donde el músico logre afinar sin vibrado, y después de esto si darle el vibrado que se necesita para darle el color, la interpretación, la suavidad y la belleza del sonido.

Ritmo y afinación son dos elementos que se deben trabajar todos los días en el ensayo, entonces si se escribe una obra así, la composición estará enfocada en lo que estamos buscando que es abordar estas dificultades. ((Casas, 2015)

La creación de pasajes a octavas y luego a unísono o viceversa, resulta ser un buen recurso para trabajar directamente este aspecto. Que como ya se ha expuesto, no se pretende solucionar una dificultad tan grande como esta, solamente generar un acercamiento y un trabajo enfocado en ello.

DINÁMICA:

El director de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, en reiteradas ocasiones durante los ensayos, destacaba la importancia de tocar piano y lento cuando se esté abordando una obra. Esto con el fin de “obligar al cerebro a pensar” en todo lo que está sucediendo mientras el integrante ejecuta un pasaje; la correcta posición de las manos, la digitación, las notas, la

rítmica, la dirección del arco, el fraseo de los vientos, también teniendo en cuenta en los pasajes de las obras en donde las dinámicas son esenciales para el director y el integrante.

ARMÓNICO: El asunto de la afinación se debe trabajar constantemente en los ensayos por medio de ejercicios con intervalos, escalas y acordes. Las obras que se interpretarán están compuestas por bloques armónicos largos y tenidos, buscando trabajar el sonido de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, o como lo llama el director, “el color”.

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica también expresaron cierto interés en las técnicas propias del instrumento: es interesante abordar en cuál repertorio, porque en algunas de estas obras se emplean ciertos recursos técnicos. Es importante que el músico conozca a cabalidad su instrumento y las posibilidades del mismo. Así lo evidencia su director:

La labor de uno como director y pedagogo es tener diferentes herramientas a la hora de explicar lo que se busca con determinada pieza o pasaje. Igual pasa con lo técnico del instrumento, por ejemplo, hay diferentes tipos de Spiccato, por lo tanto, se deben explicar de diferentes formas; los diferentes golpes de arco (sul tasto, sul ponticello, col legno) y demás. Considero que esto debe ser sistemático, que se enseñe en cada ensayo hasta que ellos, a fuerza de práctica, logren superar sus dificultades técnicas. (Casas, entrevista citada).

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos de los **Criterios técnicos** que se emplearon en las Obras son:

Usos del arco: lo primordial es procurar el uso en toda su extensión del arco mediante notas largas y también empleando ligaduras de prolongación.

Legato: Quiere decir que se toque “todo junto”, así, las notas que se encuentren dentro de la ligadura se deben ejecutar mientras el arco se desplaza en una dirección.

Staccato: En varios sentidos es lo opuesto al Legato, pues indica que se debe tocar separado y a menos que se indique lo contrario (staccato ligado), cambiando la dirección del arco por cada nota. Este se indica con un punto sobre o debajo de la nota. Cuando se ejecuta staccato en tempos mucho más ágiles, se le conoce como **Spiccato** que de igual manera se indica con el punto sobre la nota, pero su ejecución es haciendo que el arco rebote sobre la cuerda con cada golpe.

Trémolo: Consiste en tocar una misma nota con movimientos cortos y veloces.

Sul tasto: El instrumentista de cuerda tocara sobre el final del diapasón. Este efecto se solicita cuando se desea un sonido mucho más suave.

Sul ponticello: Para lograr este efecto, se debe tocar con el arco muy cerca o sobre el puente del instrumento. Se conseguirá realizar los armónicos superiores de las notas cambiando notablemente el timbre de la cuerda. A este efecto, adicionalmente se le puede indicar que se toque haciendo trémolos, para así crear un efecto de mayor tensión.

CAPITULO 5

10. CONCLUSIONES Y APORTES A OTRAS INVESTIGACIONES

Uno de los apartados más importantes, es el capítulo de las conclusiones, ya que en éste se realizan aportes fundamentales de una forma mucho más sintética, la cual nos permite tener una visión más global de los aspectos tratados en cada capítulo del proyecto de investigación.

Por tal motivo y para una mejor organización de las conclusiones, se dividirá en tres partes fundamentales: primera parte, nos referiremos a una serie de consideraciones al marco de referencia. Segunda parte, al desarrollo de la investigación, y a la implementación de las herramientas de recolección de la información, y una tercera parte, con las conclusiones generales derivadas del proceso investigativo. En la parte final del capítulo se hacen las consideraciones respecto a la valoración del grado de consecución de los objetivos y la pregunta problemática planteadas al comienzo de la investigación.

10.1 Consideraciones al capítulo de Fundamentación Teórica.

Al realizar los *antecedentes* de la investigación, pudimos ver que son muy pocos los proyectos o tesis que se relacionan con el tema propuesto en esta monografía, pero si encontramos algunos trabajos que por lo menos tocan temas sobre el maestro Miguel Ángel Casas.

Es pertinente referenciar este trabajo de investigación, ya que trata una temática que nos permite tener una visión del estilo interpretativo del maestro Miguel Ángel Casas aplicado a la música Andina para banda sinfónica. Esto nos sirve de apoyo para la fundamentación del objeto de investigación en esta monografía.

La tercera referencia en el año (febrero 2016) titulada: “Organización y Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional” autores Ariel Villar y Diana Piedad López.

Esta investigación es importante citarla ya que es una de las primeras investigaciones que está ubicada en el ámbito de la Orquesta Sinfónica de la policía Nacional, indaga sobre los cambios en las instituciones militares y de policía, que han sido influenciadas debido a los planes de gobierno y políticas públicas.

Las obras citadas nos dan el apoyo para pensar que el estudio tiene relevancia e importancia, ya que son varios los estudios que se han hecho sobre la institución de la policía nacional y la relación con el maestro Miguel Ángel Casas.

10.2 Consideraciones al desarrollo y aplicación de la investigación.

En la aplicación de la investigación se implementaron las entrevistas y el diario de observación, lo cual se presenta de una manera dinámica y participativa.

El director de la Orquesta Sinfónica, maestro Miguel Ángel Casas, mostró todo su apoyo y colaboración absoluta, permitiendo que la investigación se pudiera llevar a cabo de una forma analítica y crítica. Esto me permitió trabajar de una forma descomplicada y tranquila.

Las actitudes de los compañeros de la Orquesta Sinfónica, permitieron que se pudieran observar detenidamente los procesos metodológicos, y sus aportes fueron significativos.

El diario de campo sirvió como apoyo para consignar los diversos procesos, y son herramientas que me permitieron hacer análisis muy claros y pertinentes para este trabajo.

10.3 Conclusiones Generales.

La investigación parte de una problemática, a la cual se le debe dar solución, a responder los interrogantes propuestos, y a dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos que se desprenden de ésta. Por esto las conclusiones están directamente relacionadas con cada uno de los anteriores aspectos y están organizadas en su orden de importancia.

10.4 Planteamiento del problema.

Recordemos que, al inicio de la investigación, surge la idea por parte del investigador de indagar sobre la transición de la banda a orquesta sinfónica en la policía nacional, pero el objeto de estudio se centra en la metodología implementada por el maestro Miguel Ángel Casas, de lo cual surge la pregunta generadora de la investigación:

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que emplea el maestro Miguel Ángel Casas, en la dirección de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional?

En el transcurso de la investigación se puede observar que el maestro Miguel Ángel Casas, tiene una particularidad y unas estrategias fundamentales que implementa en la Orquesta Sinfónica mencionada, lo cual le da un carácter especial. Así se pudo constatar que el Maestro:

- Organiza un trabajo pedagógico y metodológico por secciones de instrumentos, los agrupa por familias, combinando vientos con cuerdas frotadas, para buscar un color sonoro o timbre balanceado y único.
- Busca un tipo de trabajo que unifique las técnicas entre vientos y cuerdas frotadas, y que permita la implementación de las articulaciones entre los *estacatos* y *ligados*, logrando unificar su dinámica en el desarrollo del montaje de las obras musicales.
- El Ritmo es lo más importante en la música, es lo primero. Es decir, sin ritmo no hay música. Eso lo lleva el hombre en la sangre y así fue que comenzó la música, con el

pulso del corazón. La Orquesta Sinfónica, necesita poner obras que tengan un ritmo constante y precisamente mantenerlo. *“A veces en Latinoamérica tenemos un problema y es que los ritmos no son constantes, siempre fluctúan, lo cual es gravísimo para la interpretación y la esencia misma de la obra”*. (Casas,2016).

- Las interpretaciones de las obras son trabajadas en ciertas secciones, que son las más difíciles, es lo que se debe trabajar por secciones. Por ejemplo, las cuerdas frotadas primero sin vibrato, después tocando con vibrato y estos son concepciones o planes de estudio y es lo que se debe hacer en el trabajo metodológico. También con las maderas, metales lo mismo, es la sección donde se debe resaltar y así es como va empezando a crecer el trabajo con cada obra.
- En la presentación del concierto, interactúa con el público de manera didáctica: en forma de conferencia, tomando como base la música, busca una aplicación o enseñanza en la actividad del ser humano.

El maestro Miguel Ángel Casas, ha innovado en algunas cosas muy significativas, como la búsqueda del balance de una sonoridad propia, de una forma de organización, pero a la vez se enfrenta a desafíos constantemente. Por eso es importante acercarse a él, para conocerlo directamente e identificar sus estrategias metodológicas, de manera que sirvan de fuente y referente para quienes se interesen en la dirección y organización de agrupaciones orquestales.

No basta con registrar cómo lo ha hecho, sino recoger y clasificar cada una de sus estrategias metodológicas en el proceso de organización y orquestación del repertorio Sinfónico.

Al partir del formato de Banda Sinfónica para conformar una Orquesta Sinfónica en la Policía Nacional, el primer problema con que se enfrenta el maestro Miguel Ángel Casas, es el déficit de instrumentistas de cuerda frotada, por una parte, y por otra el de la obtención de un color sonoro y un balance satisfactorio, al mismo tiempo que trabaja sobre la afinación, las articulaciones apropiadas, la dinámica y el fraseo.

Es por eso que ha logrado una identidad y un alto grado de calidad en el montaje e interpretación de las obras, dejando muy en alto el nombre de la Policía Nacional.

10.5 Grado de consecución de los objetivos de la investigación.

Dado que los objetivos surgen al inicio del planteamiento del problema de investigación, debemos ver si éstos se han cumplido, por lo que, en el transcurso del proceso investigativo, se reafirma el cumplimiento de éstos, a saber:

Esta investigación tiene como objetivo general, indagar en el campo de la organización de las Bandas Sinfónicas y Orquestas Sinfónicas tomando como base la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, para mostrar el proceso tanto histórico de transformación en el transcurrir del tiempo de su organización, como también evidenciar el proceso didáctico y metodológico que lleva el maestro Miguel Ángel Casas, director de esta agrupación instrumental.

Con respecto al cumplimiento del objetivo general, se describe correctamente el panorama histórico de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, evidenciando su transformación a Orquesta Sinfónica.

Frente a la caracterización de las estrategias metodológicas, se ha podido establecer que el maestro Miguel Ángel Casas, tiene una particularidad frente a la metodología de dirección, ejecución e interpretación, ya que cuenta con una amplia experiencia en el campo de la dirección y organización de grupos instrumentales, desarrollando un excelente trabajo metodológico.

En conclusión, estas estrategias son:

- Lectura rítmica en mesa redonda con un tempo lento.
- Proceso de afinación, mezclando los instrumentos de viento por familias: viento madera, metales y cuerdas frotadas.

- Equilibrio de las cuerdas frotadas, con los instrumentos de viento para buscar un color sonoro característico.
- Dinámica de interpretación, matices y características de la estructura de la obra.
- Sugerencias generales de atención a la dirección del maestro.
- El concierto lo realiza en forma didáctica, dependiendo del público al cual se dirige, explica las partes de la obra, los instrumentos y busca una aplicación para sensibilizar al espectador.

Se destaca que el hecho de realizar esta monografía me ha brindado grandes aportes y aprendizajes, dentro de los procesos de investigación, en el campo de la pedagogía y metodología de la dirección de agrupaciones musicales.

El proyecto de investigación es importante como documentación sistemática de experiencias de organización de agrupaciones musicales que sirvan de ejemplo para otras investigaciones que se puedan relacionar con este tema. También como soporte de una historia de vida de la Banda y Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional.

BIBLIOGRAFÍA:

Hernández Sampieri, R., (2000) *Metodología de la Investigación*, México.

Textos sobre música y folklore: Boletín de programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, Bogotá COLCULTURA, 1978.

Ocampo López, Javier. *Música y Folclor de Colombia*, Bogotá, Plaza y Janes. 1988.

Paula Coronas Valle. Euterpe y Pitágoras. FILO MÚSICA. Revista De Música Culta. Revista en Internet. Número 11, diciembre 2000.

Salvador A. M. *Las bandas de música: desde sus orígenes hasta nuestros días*.

Muñoz, J, A. “*Imágenes para Orquesta de cuerdas: Relación entre Imágenes y Sonidos y los Procesos Pedagógicos entorna a Ella*”-monografía, U, Pedagógica Nacional, Pág, 47. 2015).

Camelo, E. “*Estilo Interpretativo del maestro Miguel Ángel Casas en la Música andina colombiana para Banda Sinfónica*” –Monografía, U, Pedagógica Nacional. Pág. 41. 2015).

Ospina, 2010, *Sonidos en la Historia de Colombia: notas sobre la Música en la Independencia*, *Revista Goliardos* · No 13 · 2 Semestre 2010 · ISSN 2145-986X · 3.

WEB GRAFÍA:

http://es.slideshare.net/MarcoCortes/los-enfoques-cuantitativo-y-cualitativo-en-la-investigacin?next_slideshow=2. 25/03/2015 12:36 pm. Los Enfoques Cuantitativo y Cualitativo en la investigación científica.

Salvador A. M. *Las bandas de música: desde sus orígenes hasta nuestros días*.

<http://orfeoed.com/melomano/2012/articulos/especiales/las-bandas-de-musica-desde-sus-origenes-hasta-nuestros-dias/>.

La Orquesta Sinfónica.

<http://www.el-atril.com/orquesta/La%20orquesta.htm>.

Concierto en Conmemoración de los 99 años de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional.

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Galeria/concierto_banda/concierto_banda_flick

Lanzamiento de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Galeria/filarmonica_policia

http://www.policia.gov.co/orquesta_sinfonica/

http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=638&Itemid=390

http://www.youtube.com/watch?v=_ApLR--H_T4

<http://colombiamelodiosa.blogspot.com/2012/11/banda-sinfonica-de-la-policia-nacional.html>.