

**LA BANDA SINFÓNICA, UN ESPACIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE
REALIDADES**

Por:

JAVIER ARMANDO SERRANO SÁNCHEZ

Presentado a:

Dr. WILMAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTELLANOS

MAESTRIA EN EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

2024

Resumen

En este capítulo, se encontrará la sistematización de experiencias realizada con el director de la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas, en la ciudad de Barrancabermeja, Santander; en un periodo de tiempo comprendido desde el año 2017 hasta la actualidad.

Los presentes análisis se basan en la experiencia vivida por el director de la Banda Sinfónica, el docente Javier Armando Serrano Sánchez, quien brinda una narración completa y profunda de su paso por la agrupación, durante el periodo de tiempo estipulado; esta historia, cuenta de manera detallada, los aciertos y desaciertos que, como director, tuvo con la banda, además ofrece una oportunidad de corregir errores cometidos y superar dificultades que se presentan cotidianamente. Así mismo, se recopilieron relatos de algunos integrantes y exintegrantes de la banda sinfónica, que ayudaron a nutrir la narración del director.

Por tanto, la sistematización de experiencia, busca reflexionar sobre la labor del director, los pormenores que pueda llegar a tener, las posibilidades para superarlos y como por medio de la educación musical, puede cambiar la vida de sus estudiantes.

Palabras clave

Banda sinfónica, educación musical, estética, desarrollo humano, colectividad.

Introducción

En el presente trabajo se expondrá la Sistematización de Experiencias (SE) del director de la Banda Sinfónica de la Institución Educativa Infantas. Dicha sistematización transcurre en un periodo de tiempo

comprendido desde el año 2017 hasta la actualidad, tiempo en el que director ha estado a cargo de la banda sinfónica.

La presente sistematización nace de la necesidad de realizar un análisis de la labor como director de la banda sinfónica, de una forma crítica y organizada, con el fin de identificar fortalezas y aspectos por mejorar.

Para ello, es necesario tener en cuenta que las emociones juegan un papel importante al momento de hacer, crear y disfrutar la música, sea cual sea su origen; en este caso particular, por medio de la colectividad de una banda sinfónica. Aquí encontraremos disciplina, alegría, diversión, motivación, esperanza, pero también enojo, frustración y tristeza, en conjunto, brindando un panorama completo del alcance de la música en el ser y el quehacer humano.

En esta sistematización se expondrán las experiencias de algunos integrantes y exintegrantes de la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas, en las cuales se evidenciará el impacto que tiene la música en sus vidas a nivel emocional, académico y social.

Objetivos

Objetivo general

- Documentar y analizar el proceso de desarrollo de la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas (IEI), con el fin de identificar las prácticas exitosas, lecciones aprendidas y áreas de mejora.

Objetivos específicos

- Sintetizar las experiencias compartidas por los miembros de la banda para obtener una visión integral de la evolución de la agrupación.
- Reflexionar acerca del proceso bandístico desarrollado en la Institución Educativa Infantas identificando fortalezas y aspectos por mejorar.
- Contribuir a la mejora constante de la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas.
- Detectar los desafíos y problemas recurrentes enfrentados por el director y la banda, y proponer estrategias para superarlos.
- Ofrecer recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas para optimizar la dirección y funcionamiento de la banda en el futuro.

Contextualización

Contexto de la Institución (sitio de la SE)

La Institución Educativa Infantas está ubicada en la ciudad de Barrancabermeja, Santander y está conformada por tres sedes distribuidas de la siguiente manera: sede Miramar donde se ofrece preescolar y primaria hasta tercer grado, sede El Parnaso para los estudiantes de cuarto a séptimo grado y sede Infantas, para los grados octavo a undécimo.

La Institución Educativa Infantas nació hace más de 60 años de la necesidad de brindar educación de alta calidad a los hijos de los trabajadores de ECOPETROL. Su historia inicia con su primera escuela, construida en el año 1959 y nombrada “Concentración Escolar de la Refinería”, actualmente conocida como Sede Infantas. Su atractivo diseño arquitectónico fue realizado por el arquitecto español Germán Tejero De La Torre, este contaba con áreas adaptadas para el clima cálido de la zona. Entre los años 1959 y 1964 fueron construidas dos escuelas más, conocidas como “concentración 3”, actualmente sede El Parnaso y “concentración 4”, actualmente sede Miramar. No obstante, sus actuales nombres fueron asignados hasta el año 1989.

En 1990 la institución se separó de ECOPETROL y pasó a ser administrada por diferentes entes educativos. Desde el año 2018 hasta la actualidad, la Institución Educativa Infantas (IEI) ha sido administrada por la Asociación para la Enseñanza ASPAEN.

Para el año 2024, el colegio cuenta con 599 estudiantes, en su mayoría hijos de trabajadores de ECOPETROL, algunos estudiantes particulares e hijos de empleados de la Institución Educativa Infantas (IEI).

Contexto de la Banda Sinfónica

La banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas nació en el año 2014 de la necesidad de disponer de un espacio propicio para el aprovechamiento del tiempo

libre y las buenas prácticas musicales. El proceso bandístico fue inestable durante sus primeros tres años debido a una alta rotación docente; sin embargo, desde 2017 ha contado con el mismo director.

La agrupación cuenta con estudiantes de diversas edades (desde los 9 hasta los 17 años), acogiendo así, integrantes desde el grado cuarto de primaria hasta undécimo grado en secundaria.

Metodología

La sistematización de experiencias Educativas (SEE) es el proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de intervención que permite interpretarla y comprenderla. Verger (2007). Con la SEE, podemos acercarnos a un proceso educativo y formativo, reflexionar, reevaluar, indagar y analizar desde una perspectiva mucho más crítica que permita realizar mejoras en el proceso y no incurrir en errores ya identificados, “mejorar la práctica... y enriquecer las reflexiones y propuestas teórico-conceptuales” (Barnechea & Morgan, 2010, p. 105).

Como señala Verger (2007), con la SEE se puede alcanzar, entre otros, capturar los significados de su acción y sus efectos, no repetir determinados errores, mejorar la propia práctica, compartir aprendizajes con grupos similares, generar nuevas motivaciones, contribuir al crecimiento de la teoría, incidir positivamente en la autoestima de los integrantes.

Teniendo en cuenta a Abreu, Pla, Ramos y Rhea (2016) la sistematización Educativa que se realizó, es de tipo correctiva, ya que esta se realizó durante la ejecución del proceso, y este en sí continúa, este tipo de sistematización permite encontrar fallas, poder darles solución, y en futuros próximos, no caer en ellas nuevamente.

A continuación, se presentan las diferentes etapas del proceso.

Etapa 1. Definición del plan de sistematización

¿Que contar y para qué?

Se contará el proceso musical y pedagógico realizado con la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas desde el año 2017 hasta el día de hoy, es decir, que se propone una línea de tiempo, con el fin de identificar fortalezas y debilidades en dicho proceso, acciones que permitan mejorar y del mismo modo motivar a procesos similares que se puedan desarrollar con el paso del tiempo.

¿Con quienes recuperar la vivencia?

La experiencia se recuperará directamente del director de la banda sinfónica, el docente Javier Armando Serrano Sánchez, además se tomarán algunos relatos de integrantes y exintegrantes de la misma.

Además de esto, se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales para poder recopilar relatos de los integrantes y algunos exintegrantes de la banda sinfónica y de esta manera nutrir la sistematización.

¿Cómo se hizo el proceso?

La sistematización de experiencia se realizó por medio de la narración del director de la Banda Sinfónica de la Institución Educativa Infantas; además de esto, se recolectaron algunos relatos que se recopilaron por medio de entrevistas semiestructuradas y grupos focales, estos datos sirvieron para nutrir aún más la presente sistematización.

Etapa 2. Implementación de los instrumentos de la sistematización

Línea de tiempo

Se realizó una línea de tiempo que permitió identificar los momentos claves e importantes del proceso con la Banda Sinfónica de la Institución Educativa Infantas. Se resaltaron también las equivocaciones cometidas, siendo estas muy importantes para lograr un aprendizaje. A partir de esto se realizó la narración de los sucesos, los cuales se muestran a continuación:

Mis inicios como docente se remontan al año 2008, cuando voy en el segundo semestre de Licenciatura en Música en la Universidad Industrial de Santander (UIS); para ese entonces pertenecía, como músico, a la Corporación Cultural Mochila Cantora, dirigida por los maestros María Del Pilar García y Rubén Daría Gómez Prada, licenciados en música de la UIS. Ellos me propusieron formar parte del grupo docente de la corporación impartiendo las clases de trompeta e instrumentos de metal, fue allí donde el amor por enseñar se empezó a materializar.

En la corporación Cultural, Mochila Cantora, estuve desempeñándome como docente hasta el año 2016, año en el cual ya tenía más experiencia, responsabilidades y clases a mi cargo. Esta experiencia fue muy enriquecedora a nivel personal y profesional, el grupo docente siempre me brindó el apoyo y las enseñanzas musicales y pedagógicas para poder crecer profesionalmente.

En 2017 me traslado para la ciudad de Barrancabermeja, Santander, donde se me presenta una oportunidad laboral en un colegio de la ciudad, allí me desempeño como docente de aula de la asignatura de música, y, además, en contra jornada, tengo a cargo la banda sinfónica y el coro mixto de la institución. En el momento en que llego, encuentro un proceso musical bajo en cuanto a las clases de aula, casi nulo en banda sinfónica e inexistente en tanto a práctica coral se refiere. En cuanto a la acogida de los demás docentes y directivos encontré dos opiniones divididas, los primeros opinaban que la música se debía considerar como un hobby solamente, es decir que no tenía ninguna relevancia en cuanto a formación de ningún tipo se refiere; los demás vieron en la banda sinfónica una oportunidad para generar en los estudiantes diferentes habilidades sociales y cognitivas, por parte de estos últimos, se obtuvo un apoyo emocional muy importante.

Para restaurar la banda sinfónica se realiza una convocatoria abierta con el fin que los estudiantes asistan e inicien el trabajo instrumental. La banda comienza con menos estudiantes de los esperados, puesto que la pausa realizada en el 2016, por el anterior docente, había hecho mella en la motivación de los estudiantes; aun así, se reúnen los integrantes y se comienza el proceso musical para avanzar y poder presentarla ante la comunidad.

El primer año (2017), se logran grandes avances, entre ellos la conformación formal de la agrupación, la realización de conciertos en eventos institucionales, y la participación de la banda en el segundo festival de bandas sinfónicas de Sabana de Torres, Santander, siendo este el mayor logro obtenido. Cabe resaltar que el apoyo de los padres fue muy alto y el compromiso de los estudiantes primordial.

El siguiente año (2018), fue alta la deserción de algunos estudiantes, unos, porque ocuparon su tiempo en otras actividades y otros porque simplemente no quisieron continuar con el proceso, esto afecta emocionalmente al director, pues se cuestiona por qué y que pudo hacer para evitarlo. Por otro lado, se incorporan estudiantes nuevos al proceso, alcanzando así, un número mayor que el año anterior; la incorporación de nuevos estudiantes es algo muy positivo, pero implica un gran reto para el docente, el cual consiste en lograr que los estudiantes antiguos continúen motivados sin tener que bajar el nivel instrumental de la agrupación y poder incorporar, a los nuevos estudiantes, sin que se frustren por no lograr ciertos objetivos musicales, esto es lo que en el círculo bandístico llamamos “banda multinivel”.

La buena elección de las obras a interpretar es de vital importancia para mantener alta la motivación, tanto de los integrantes nuevos, como de los antiguos, en este punto, en muchas ocasiones, se comenten errores, puesto que la obra elegida puede ser muy compleja o, por el contrario, muy sencilla, al punto de no ser del agrado de los estudiantes. Las obras están catalogadas en una escala de 0 a 5, siendo 0 el nivel básico, sencillo y fácil; y 5 el nivel más alto. Para llevar a cabo esta escogencia nos dirigimos a los compositores más conocidos por tener maravillosas obras, escritas en los diferentes niveles de dificultad, por mencionar algunos, Victoriano Valencia Rincón, compositor colombiano y uno de los

mejores, Rubén Daría Gómez Prada, también colombiano, Robert W. Smith, compositor estadounidense que se ha dedicado a escribir obras en todos los niveles, siendo estas muy llamativas para el auditor y para el intérprete.

En la banda sinfónica de IEI se ha realizado la interpretación de obras de nivel 0 a 2, pero ha habido momentos en los que la obra sobrepasa el nivel y es imposible realizar el montaje, esto conlleva a que los estudiantes se desmotiven, se frustren, y en ocasiones, lleguen a desertar. Es imperativo que el director realice un estudio, muy consciente y exhaustivo de la obra, antes de entregar alguna partitura, revisar instrumento por instrumento, e integrante por integrante, para estar completamente seguro que se podrá realizar el montaje, ahora bien, si el docente identifica que dos o tres integrantes no pueden montar la obra (técnicamente hablando), pero el resto de la banda si, se verá obligado a realizarle a estos integrantes una adaptación para que puedan, de esta manera participar en el montaje de la misma.

En el año 2019, el grupo se consolida, llegan estudiantes nuevos y el reto es mayor, el director busca estrategias para mantener alta la motivación y evitar la deserción. La elección de obras juega un papel primordial en el funcionamiento de la banda, las obras elegidas son llamativas, sonoramente y técnicamente, y, gracias a ello, los integrantes avanzan instrumentalmente. Por otro lado, se logra presentar la banda en diferentes escenarios de la institución y de la ciudad, esto genera, en los estudiantes una motivación de lo que pueden lograr, y en los padres una satisfacción de ver a sus hijos mostrando ante la comunidad sus habilidades artísticas musicales.

En este año, 2019, se cumplieron los 60 años de la institución educativa, y con ello nació la necesidad de tener un gran concierto vocal e instrumental. Para esta ocasión, se creó el coro

mixto, donde se presentaron en escena más de 60 estudiantes, los cuales fueron acompañados por la banda sinfónica en la interpretación del “Cumpleaños Feliz”. A partir de esta fecha, quedó institucionalizado el coro de la institución que hasta el día de hoy está funcionando, cada año inicia con pocos estudiantes y a medida que transcurre el año lectivo, van aumentando gracias a la motivación y al concierto de final de año que se viene realizando desde el año 2022.

Por parte de los compañeros docentes se reciben palabras de aliento y felicitación, esto genera en el director mucha emoción y deseos de seguir realizando un buen trabajo, seguir brindando a los estudiantes lo mejor de sí.

El año 2020 viene con un grupo numeroso, muy motivado y activo, con muchas expectativas de los proyectos a realizar. En marzo de este mismo año, se ordena el confinamiento y con ello la pausa de las actividades bandísticas, esta noticia genera en los estudiantes y en el director frustración, enojo, tristeza y desmotivación. Con el pasar del tiempo, se propone ante los directivos la posibilidad de facilitar, en calidad de préstamo, los instrumentos para que los estudiantes sigan su trabajo de manera remota y así no detener un proceso que había tenido hasta la fecha, muy buenos resultados.

La solicitud es muy bien recibida por parte de los directivos de la institución, pretendiendo de esta manera, mantener a los estudiantes ocupados y fuera de las pantallas al menos algún tiempo. Se inicia el proceso de entrega de instrumentos a los estudiantes, los padres de familia se sintieron muy agradecidos con la institución por darles la oportunidad, dadas las circunstancias, de continuar el proceso de formación bandística.

Se programaron sesiones virtuales desde la plataforma zoom, donde el director podía revisar los avances y establecer compromisos. El hecho de tener los instrumentos en las casas logro despertar una motivación especial, los estudiantes tenían más tiempo de experimentar con el instrumento, de afianzar técnicas, de conectar. En este extenso periodo de confinamiento, la banda, por medio de técnicas digitales, logró mostrar a la comunidad educativa, las obras interpretadas.

En pandemia, la disciplina jugó un papel primordial en los integrantes de la banda, muchos fueron muy juiciosos con las prácticas instrumentales, pero algunos, por negligencia y distracciones electrónicas y demás, no; algunos de estos últimos, no continuaron con el proceso, se desmotivaron y abandonaron por completo la interpretación instrumental.

Para el año 2021, algunos integrantes se graduaron de la institución y la agrupación se redujo de manera considerable. Uno de los integrantes graduados, decide enfocar su proyecto de vida en la música, ingresando así, al programa de Formación Musical de la Universidad del Bosque, este hecho, generó una satisfacción inmensa en el director, pues consideró que el trabajo realizado fue bueno, impactó positivamente en el estudiante.

A pesar de la reducción de integrantes, la banda continuó su trabajo de manera virtual, persistiendo y buscando excusas para no renunciar; a pesar esto, los estudiantes necesitaban el contacto físico, el calor humano, la sociabilidad, los cuales nunca podrán ser reemplazados con una pantalla. Para finalizar el año 2021 se logró regresar a la presencialidad, cumpliendo con un distanciamiento y ciertos protocolos de bioseguridad, puesto que eran instrumentos de viento y, por consiguiente, la práctica de los mismos, podrían resultar en algún contagio gripal.

El programa de bandas sinfónicas en Santander, desde ya hace más de 20 años, está muy abandonado, por no decir, es inexistente. En otros departamentos, como lo son, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, por nombrar algunos, el proceso bandístico está bien estructurado y es funcional, obviamente, con aspectos por mejorar, como todo, pero existe, y genera jóvenes que, a raíz de la experiencia, deciden encaminar su proyecto de vida en la música.

En Santander, es complejo encontrar encuentros, concursos regionales y mucho menos departamentales. Estos encuentros son una fuente muy alta de motivación para los integrantes de las bandas y los directores lo saben muy bien, muestra de ello es la creación de festivales que se han estructurado por la necesidad de mostrar y motivar a los estudiantes, algunos de esos escenarios son: el Festival de Bandas Sinfónicas de Sabana de Torres, ya mencionado, y el de San Gil. Ahora bien, otro encuentro importante, es el de la Banda Sinfónica Joven Suena Santander (BSJSS), el cual, por la necesidad de compartir conocimiento musical y social entre los jóvenes intérpretes de Santander, a partir de 2022 es creado por María Del Pilar García y Rubén Darío Gómez. Este mismo año tres estudiantes de nuestra institución se presentan a las audiciones y son admitidos para formar parte de dicho encuentro, siendo este un logro muy satisfactorio a nivel personal y para la institución.

En el año 2023, cinco estudiantes se presentaron a la convocatoria de la BSJSS, pero ninguno de ellos fue admitido, esto por falta, tal vez, de disciplina de estudio instrumental, compromiso personal de los estudiantes, y motivación por parte del director. Ahora bien, estas pequeñas derrotas sirven para detectar las fallas y poder corregirlas, para motivar a los estudiantes en la adquisición de más compromiso y disciplina, y para darles a entender que

hay otros estudiantes, en otros lugares, iguales que ellos, con las mismas capacidad y oportunidades, que, de algún modo, están haciendo las cosas un poco mejor.

Este mismo año (2023), una estudiante, avanzó muy rápido en el instrumento (clarinete), estuvo muy motivada, muy disciplinada, los padres le compraron el clarinete y en el concierto de final de año, logró la interpretación de una obra como solista. La satisfacción de estos logros es muy alta, la emoción de ver y oír a esta estudiante interpretando su instrumento de tal manera y con tanta pasión no tiene parangón. Por otra parte, los padres estaban extasiados de felicidad, de ver a su hija en una tarima, disfrutando su oficio, su arte; la gratitud de parte de ellos hacia el director y la institución fue muy alta.

En el presente año (2024), se está trabajando en el montaje de obras para los futuros conciertos programados para el año lectivo. Se han vinculado nuevos integrantes, los cuales tienen una alta motivación de trabajo. Ya está abierta la convocatoria para la Banda Sinfónica Joven Suena Santander (BSJSS) y se están preparando en total cuatro estudiantes muy comprometidos con su instrumento.

Hoy en día, la banda sinfónica sigue trabajando de manera normal, los estudiantes están motivados, las obras que se están interpretando fueron pensadas y estudiadas meticulosamente para no cometer errores antes presentados. Como todo proceso, hay aspectos por mejorar, entre ellos la intensidad horaria de los ensayos, los cuales son de una hora y media, dos días a la semana, este no es tiempo suficiente para suplir todas las necesidades de la banda y de sus integrantes. No obstante, siempre se realiza la labor con toda la pasión y con la esperanza de tocar la sensibilidad por la música y su proceso formativo, de los integrantes para que puedan llegar a ser seres humanos íntegros, con disciplina de trabajo, se desempeñen, en un futuro, en cualquier oficio.

Entrevistas semiestructuradas – grupos focales

La entrevista en los grupos focales, realizadas a integrantes (5) y exintegrantes (5) de la banda sinfónica, fue una herramienta valiosa para nutrir el tejido de la sistematización, allí, los participantes aportaron sus puntos de vista y se logró recopilar la información para comprender como la formación musical, por medio de la banda sinfónica, ha dejado huella en los integrantes.

Fue muy interesante observar cómo, en un principio, no querían dar su opinión, sin embargo, con el paso del tiempo, adquirieron confianza y la conversación fluyó de manera natural, sus opiniones sobre los alcances que la música ha tenido en ellos y en sus vidas fue muy enriquecedor.

Los relatos

La sistematización necesitaba nutrirse de otras experiencias diferentes a las del director, es por ello que se recopilaron estos relatos de los integrantes y exintegrantes de la banda sinfónica, los cuales ampliaron enormemente el panorama y la perspectiva de la narración, de este modo, no solo se contaría la historia del docente, sino que se alimentaría con otras opiniones.

Ahora bien, estos relatos se adquirieron por medio de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los grupos focales, esto con el fin de aumentar la confianza de los estudiantes, para de esta manera las opiniones fuesen más espontáneas y reales.

Los relatos fueron una gran herramienta para comprender los alcances que la educación musical tiene en los actores principales de la banda sinfónica.

Etapa 3. Organización de la información

Para la organización de la información se recopilaron todos los relatos obtenidos, brindando de esta manera, un panorama más amplio y real de la experiencia. Se cruzó esta información con la narración de la línea de tiempo y posterior a esto se realizó el análisis e identificación tanto de los aspectos positivos como de los aspectos por mejorar, logrando así aprendizajes significativos que podrán brindar mejoras al proceso bandístico de la Institución.

Referentes conceptuales

Desarrollo humano

Para Campbell (1998), el doctor Alfred Tomatis, también conocido como el Doctor Mozart, estudioso del oído, sus capacidades y la gran cantidad de operaciones que dependen de él, ha realizado grandes e importantes aportes al mundo auditivo y sonoro “pero posiblemente su aportación más importante fue reconocer que el feto oye sonidos en el útero” (Campbell 1998). Es decir, que la estimulación sonora acompaña al ser humano desde su fase fetal hasta el día de su muerte; esta estimulación por medio de sonidos, música, ruidos y más importante, la voz de su madre, la cual sirve de cordón umbilical sonoro, son parte fundamental en el desarrollo del feto y proporcionará herramientas para el desarrollo de los neonatos.

El primer afecto del niño es amarse a sí mismo, (Nussbaum 2010). Bajo esta frase puedo afirmar la importancia que tiene el amor propio y el conocimiento profundo de sí mismo en el desarrollo humano. La exploración inicial de un neonato de sus partes del cuerpo – aquellas que puede observar y palpar – es parte primordial de su desarrollo, del mismo modo, el descubrimiento de las extremidades que no pertenecen a su cuerpo, es decir, las

extremidades de sus padres, las cuales interactúan con él diariamente para proveer y suplir las necesidades básicas que el neonato necesita.

Ahora bien, el entorno y las personas a su alrededor juegan un papel fundamental en el desarrollo de este infante, como menciona Martha Nussbaum (2010), los niños están en un constante tránsito entre dos emociones ocasionadas por los adultos con que interactúa. La primera es la sensación de satisfacción al lograr la atención que necesita, cualquiera que sea, por parte del adulto; y la segunda, la impotencia que lo aborda al no alcanzar esta atención y no poder satisfacer sus necesidades.

Basándonos en estos elementos, podemos intuir el alto nivel de conciencia que un niño de meses alcanza, y a medida que transcurre el tiempo desarrolla y aprende de estímulos externos, a cómo lograr lo que quiere y necesita. Es ahí, y de mucho antes, donde la música entra a jugar un papel importante en el desarrollo humano de los niños y niñas; los sonidos, las melodías, los ritmos, las canciones, (adecuadas), que los padres les comparten a los niños estimularán su cerebro y despertará habilidades que sin la música posiblemente no se despertarían.

Campbell (1998) menciona un experimento que realizó el doctor Tomatis, el cual consistía en recrear los sonidos como el feto los oía en el vientre, incluida la voz de la madre, y posterior a esto, ponerlo en escucha de infantes con trastornos como el autismo y estos niños tenían un “Renacer Sónico”, en el cual recordaban su paso por el útero y nacimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos dar gran crédito al poder que tienen los sonidos y la música para el desarrollo humano. Como esta, la música, acompaña el crecimiento y progreso de la sociedad, cómo con ella podemos expandir nuestra capacidad de razonar y socializar, de emocionarnos y sentir, de pensar y argumentar.

Los niños y niñas a temprana edad, dependen, casi en su totalidad, de los padres, estos, son los encargados de suplir sus necesidades básicas para llevar un desarrollo óptimo; es decir, ellos son el instrumento para la supervivencia de los niños, ya sea para brindarles su alimentación, cobijo, higiene, acercarlos al lenguaje verbal, entre otros.

Nussbaum (2010) afirma: “El niño nace con una capacidad rudimentaria para la empatía y el interés por el otro” (p. 132). Es por ello que es importante ayudar a este a ver a los demás como otro ser humano y no como un objeto que solo sirve para suplir sus necesidades básicas. Este reconocimiento del otro ser humano como otro, no es un proceso automático (Nussbaum 2010). Para generar este interés genuino por el otro es necesario el juego, el cual se deriva en la capacidad de imaginar cómo podría ser la experiencia del par (Nussbaum 2010), “ponerse en sus zapatos”.

Ahora bien, el juego es parte fundamental en la educación musical, se aplica de manera constante en todos los niveles y fomenta la empatía y el trabajo en equipo; las rondas, las danzas, los juegos colectivos rítmicos y de coordinación, son algunos con los que se logra sensibilizar y afianzar habilidades sociales y emocionales en los niños, niñas y jóvenes.

Nussbaum (2010) afirma que: “las canciones y los cuentos infantiles constituyen una preparación fundamental para el interés en la vida” (p 136). Es decir, si un ser humano obtiene una buena educación musical, o artística, o de cualquier índole, que use adecuadamente los juegos y las lúdicas, los cantos y las danzas, podrá alcanzar un gran interés por la vida, por vivir, por ser feliz, que es a la larga, el gran propósito del ser humano.

Nussbaum (2010) menciona: “el juego nos enseña a ser capaces de vivir con otros sin ejercer el control, conecta nuestras experiencias de vulnerabilidad y sorpresa con la

curiosidad, el asombro y la imaginación, en lugar de conectarlas con una ansiedad agobiante” (p. 138). Teniendo en cuenta lo anterior, las instituciones educativas a nivel nacional deberían implementar los juegos como parte fundamental de la formación del ser, y esto no solo en las artes o en el deporte, sino en todas las áreas del conocimiento, lo anterior, con el fin de ayudar a preparar a todos los estudiantes para una vida buena y feliz, donde sean capaces de expresar sus sentimientos sin reprimirlos, y con esto, llegar a vulnerar su salud psicológica y física.

Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), propone cuatro actividades rectoras, una de ellas es el juego, el cual *es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos... ..La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven*¹, siendo este muy importante, como ya se mencionó, para el desarrollo del ser, dicho esto, no quiere decir que en todas las instituciones se tenga en cuenta esta actividad rectora, pues en muchos colegios no se realiza ningún tipo de seguimiento.

En este sentido, Hemsy (2011) afirma que:

El efecto formativo de las artes, asociado tradicionalmente de manera exclusiva a su valor estético, hoy remite en primerísima instancia a la potencialidad de las actividades artísticas de *influir integralmente en la persona humana*, no sólo en los aspectos sensoriales y afectivos sino en el desarrollo intelectual y social. (p.12)

---

¹ Ministerio de Educación Nacional (MEN) – Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación inicial - <https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Sistema-de-Educacion-Inicial/178032:Actividades-rectoras-de-la-primera-infancia-y-de-la-educacion-inicial>

Basándome en el anterior argumento, se puede inferir que el valor estético que tiene la música, en cualquier fase del desarrollo, brinda e influye positivamente en las capacidades y habilidades emocionales, sociales y cognitivas de los seres humanos. En este sentido, la música brinda herramientas trascendentales para el desarrollo humano en cada fase del mismo; el entorno y la cultura social, aporta a cada ser, instrumentos que, desde una educación familiar e institucional, deben ser direccionados, para de esta manera, adquirir los insumos necesarios para sortear el tránsito por la vida de la mejor manera.

Cultura y culturización

En la ciudad de Barrancabermeja, ubicada a orillas del río Magdalena medio, de cultura costeña, riverense, cuya economía gira, en gran parte, en relación al petróleo, y cuya cultura es festiva y descomplicada; donde el vallenato, la cumbia, los fandangos, la salsa, entre otros, marcan el compás con el cual se mueve la ciudad; se convierte entonces, en un gran reto, introducir, sin dejar de lado las tradiciones locales, nuevos géneros musicales como la música andina colombiana, erudita, latinoamericana, entre otras; que también pueden brindan un gran impacto cultural, pero que en la cotidianidad no son oídos. Siendo así, la educación musical se convierte entonces, en una herramienta que ayudará a potencializar culturalmente a los actores de la misma.

La cultura de una sociedad define a los integrantes de la misma, los forma, los consolida y prepara para ser competentes en el mundo. Marta Nussbaum (2012) dice que las culturas atraen, convencen a las sociedades de apropiarse de costumbres y creencias de otras sociedades, para adaptarlas y fomentarlas en las suyas, esto es totalmente normal y no hay nada para considerar esto reprochable. Ahora bien, hoy en día, la apropiación cultural avanza a velocidades muy altas, esto, debido al fácil acceso que, por medio de las redes

sociales y medios de comunicación, se tiene a estas costumbres y creencias de todo el planeta. Esta configuración cultural, que, gradualmente cambia, que es dinámica y evoluciona constantemente, es lo que define en gran medida a una comunidad.

En la Institución Educativa Infantas, con sus sedes, Miramar y El Parnaso, ubicadas en el casco urbano de la ciudad y con estudiantes formados en la misma, es de esperarse una educación y gusto musical muy similar a sus padres y abuelos, es decir, han crecido con una configuración cultural y musical costeña, que se basa, en gran parte, en propuestas musicales muy cercanas al campo comercial. Al llegar a esta institución en 2017 encuentro un total desconocimiento de la música colombiana, erudita, rock, folclórica latinoamericana entre otras, y mucho menos una visión de lo que una buena formación musical puede hacer por el desarrollo del ser.

La música, es tan amplia en sí misma, que no nos alcanzaría la vida para aprenderla y entenderla toda; cada cultura y cada comunidad tiene su configuración musical, y todas y cada una de ellas son importantes en su contexto; ahora bien, podríamos suponer que abarcar y explorar, un poco más, de manifestaciones musicales, y con ello más perspectivas culturales, brindará al ser un punto de vista más amplio de lo que el ser humano ha logrado y podría llegar a alcanzar en todos los ámbitos de la vida.

Para Hemsy (2011) “La música debería ser pues una disciplina infaltable en los programas de formación básica (escuela primaria y secundaria)” (p.12). Efectivamente coincido con Hemsy, la música debería ser parte primordial de la formación básica en nuestro país; pero que en una institución educativa esté presente la educación musical en el PEI no indica que dicha formación sea la adecuada, para ello es necesario tener profesionales en el área, conscientes del importante papel que juegan en la formación de un ser humano y de cómo

sus acciones pueden ayudar o no a esta persona a potencializar capacidades y habilidades sociales emocionales y cognitivas.

El porcentaje de alfabetización ha aumentado en las últimas décadas en América Latina (según datos de la UNESCO), aun así, el número de personas analfabetas es muy alto. Freire (1967), dice que mediante la alfabetización se puede cambiar la ingenuidad en crítica. Dicho esto, podría tomar el término “alfabetización musical” para, al igual que dice Freire, cambiar la ingenuidad en crítica, crítica que tanto hace falta en nuestra sociedad, jóvenes pensantes y que sean capaces de cuestionar lo que sucede a su alrededor, jóvenes que amplíen su panorama musical y que tengan un filtro para argumentar por qué sí o por qué no consumen cierto tipo de música.

Según Nussbaum (2012), la cultura posee diversidad de voces, pero a menudo, la que es “la tradición” es la voz de los más poderosos de la sociedad. Lo anterior, considero, es lo que sucede actualmente en la sociedad y con las nuevas generaciones, esa voz poderosa son los medios de comunicación y las redes sociales que venden puntos de vista unilaterales y que no culturizan ni educan a los jóvenes. Es tarea de los docentes, en consecuencia, intentar transformar las realidades de los estudiantes, y en el caso particular, realizar esta transformación por medio de la educación musical.

La comunidad es imprescindible, guía y enseña sobre lo que está bien y está mal, y no solo me refiero a la comunidad educativa, sino a la comunidad general, donde una persona se desenvuelve, transita, cambia y aprende. El caminar del ser es trazado, en gran medida, por dicha comunidad o sociedad, de ella, aprende a comunicarse con los demás, a desenvolverse en la cotidianidad, a oír y a expresar sus pensamientos y sentimientos.

En el quehacer diario, se busca, siempre, sensibilizar a los estudiantes sobre la música que realmente les aporta, la música que va más allá de lo comercial, de la venta y la divulgación masiva por parte de los medios de comunicación, que posee un concepto, tanto literario como musical, y que ayudará al desarrollo integral del ser. Esta sensibilización es una tarea titánica, dado el fuerte arraigo cultural y lo que los medios y las redes sociales les brindan a los estudiantes, ahora bien, este cambio se debe realizar vinculando a los padres, los cuales también deben sensibilizarse para que “el cambio” llegue a sus hijos.

En la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas, se realizan trabajos de sensibilización importantes en cuanto a la música que se oye, y en este caso particular, a la música que se interpreta. Por medio de la banda los estudiantes han logrado conocer géneros musicales de Colombia, música erudita y universal, siempre pensada en progresar, instrumentalmente y formativamente, crecer como persona y crear conciencia cultural y crítica.

Como lo hace notar Lacárcel (2003), la música despierta la creatividad, genera curiosidad, brinda tranquilidad y potencializa la sensibilidad, por ello es tan importante en el desarrollo del ser, es de vital importancia para los estudiantes que sea brindada en las instituciones por cualquier medio, es decir, mediante el canto, la interpretación instrumental, los juegos y rondas rítmicas, las clases gramaticales entre otros, lamentablemente, no siempre es así.

No obstante, Peñalba (2017) menciona que las artes y la música hoy en día no tienen un papel protagónico en las instituciones educativas, estas son secundarias a las matemáticas, lenguaje, inglés, entre otras. Marta Nussbaum (2012) menciona que “Las instituciones deben dar un rol protagónico a las artes y humanidades en su programa curricular, para cultivar una educación participativa que active y mejore la capacidad de ver el mundo a

través de los ojos de otro ser humano” (p. 132). Con lo anterior podemos dar fe de la importancia que tiene las artes en la formación del ser humano, cómo con ellas podemos realizar avances en términos sociales, emocionales y cognitivos.

En la Institución Educativa Infantas, a pesar que las artes y la música no tienen un papel protagónico, como docentes buscamos darle el protagonismo que se merece, realizando conciertos, mostrando avances, educando y exigiendo resultados óptimos en los procesos que se adelantan (banda sinfónica, banda eléctrica, coro), obtener sensibilidad y gusto por lo que se hace y, sobre todo, realizar las cosas con el corazón y con mucha mística; esto hace una gran diferencia y los resultados saltan a la vista.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la presente experiencia se identificaron cuatro ideas fuerza, que nacen de esta sistematización y son herramientas primordiales para identificar, comprender y compartir el impacto que tiene la educación musical, por medio de la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas, en los integrantes de esta.

Idea fuerza 1.

Hacer música: La idea de crear y hacer buena música, de disfrutar este quehacer, marca una pauta importante para la conformación de cualquier agrupación musical; en la banda sinfónica de la IEI siempre se busca tener buena música, que permita el disfrute de la misma y que de esta manera se forme de manera integral a los estudiantes, se despierte un buen gusto, un pensamiento estético, y un buen criterio para la elección musical personal.

Las actividades que se realizan en los ensayos de la banda sinfónica exigen el trabajo colectivo mediante la interpretación de las obras montadas, con esto el integrante

“aprenderá a escuchar y a ser escuchado, a esperar turno para actuar, a respetar opiniones, etcétera” (Giráldez, 2007, p. 54).

No hay mejor manera de crear música que en conjunto, es por ello que una banda sinfónica es el escenario ideal para este fin. Compartir vivencias, crear vínculos, afianzar la autoestima, ser felices; como lo dice Rubén Blades, “la música es tan solo un pretexto”, un pretexto para realizar todo lo anteriormente mencionado.

Idea fuerza 2.

Las Emociones: En la banda sinfónica de la IEI, como en todas las bandas y agrupaciones musicales, se experimentan un sinnúmero de emociones; alegría, tristeza, frustración, ira, felicidad, serenidad, inspiración, amor, entre otras; las cuales ayudan a que todo funcione de manera adecuada y cada paso que se da, tenga un fin, un propósito, una motivación.

La importancia de la formación musical y su influencia en el ser humano y las emociones las expone Mendoza (1996):

Los niños que incorporan la música a sus vidas, en experiencias estructuradas dentro de procesos coherentes, logran que ésta se convierta en un elemento importante para el desarrollo de su personalidad; les permite llevar a cabo actividades grupales que los integran a un núcleo social, dándoles además la posibilidad de tomarla como válvula de escape a las tensiones y agresiones que ocasiona el “stress” de la vida moderna. Les abre nuevos canales de expresión, de comunicación, de creatividad. (p. 5).

Es muy importante por parte del docente lograr motivar a los integrantes para que sientan, sean sensibles y experimenten estas emociones, que las expresen, esto nos hace seres

humanos, esto hace que la música tenga un significado más allá de lo meramente técnico, un significado más profundo, generador de felicidad.

Idea fuerza 3.

Pequeñas derrotas: las pequeñas derrotas son golpes que llegan al corazón y que de alguna manera nos enseñan y nos hacen ver los errores que estamos cometiendo. La deserción es una de ellas, y pienso, desde mi punto de vista, es la más fuerte derrota. La desmotivación, sea por la razón que sea, en la mayoría de las veces, es la que causa la deserción; porque no realizó el montaje de manera correcta, porque no le salió un pasaje en particular, porque el docente no se dio cuenta y cuando lo hizo fue muy tarde, porque encontró un oficio que le llamó más la atención.

En muchas ocasiones, esta desmotivación se presenta por la monotonía en la interpretación instrumental, sea de escalas, arpeggios o contenidos técnicos, que los instrumentistas, en sus inicios, no encuentran para nada llamativos, por ello “facilitar el desarrollo creativo es un proceso complejo que debe buscar un equilibrio entre el aprendizaje de destrezas y el estímulo de la imaginación para explorar nuevas ideas” (Robinson, 2012, p. 98). Lograr este equilibrio permitirá la permanencia de los integrantes a lo largo del tiempo.

Idea fuerza 4.

Grandes victorias: las grandes victorias son estos logros que se alcanzan de una u otra manera, una de las victorias que más me llena de orgullo es que uno de mis estudiantes decidió encaminar su proyecto de vida en la música de manera profesional, decidiendo estudiar Formación musical en la universidad del bosque.

Lograr que tres estudiantes pertenecieran a la Banda Sinfónica Joven Suena Santander (BSJSS) fue algo que, de manera profesional y personal, me llenó de satisfacción, sentir

que el trabajo que se realizó con los estudiantes fue adecuado y acertado, que valió la pena el esfuerzo, las horas de estudio invertidas, las jornadas de trabajo con el instrumento y al final, verlos en un gran escenario, como lo es el auditorio Luis A. Calvo de la Universidad Industrial de Santander, fue muy enaltecedor y motivador. Ahora bien, la mayor victoria, considero yo, es la sensibilización lograda en padres de familia, docentes y directivos del plantel educativo, pues esto marca una pauta para futuros trabajos artísticos que se deseen implementar en la institución, y porque no, en la misma ciudad.

Análisis y resultados de la experiencia de sistematización

Proceso musical

El proceso musical de la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas, se ha desarrollado de forma gratificante, los integrantes han mostrado una gran afinidad por su desarrollo instrumental y por el avance colectivo de la banda.

Los integrantes antiguos han recibido gratamente a los nuevos, han colaborado en su aprendizaje técnico instrumental, han fomentado la colaboración entre ellos y han aportado a que la banda sinfónica adquiera una estabilidad instrumental a lo largo del tiempo.

Las obras que se han elegido en el año lectivo, han sido analizadas a fondo por el director, con el fin de identificar problemas técnicos que los estudiantes puedan llegar a encontrar y, de este modo, prever la posible solución, sea esta, un ejercicio técnico para interiorizar un ritmo o un pasaje melódico, o una adaptación gramatical a la misma obra.

Actualmente se tiene programados 3 conciertos en total, siendo el primero a mediados de junio, como cierre del primer semestre académico, otro en octubre, para la exposición de artes que se desarrolla todos los años en la institución y el otro en noviembre, para el

concierto final de clausura; del mismo modo, el director seguirá gestionando espacios para que el proceso bandístico sea mostrado ante la comunidad.

Los relatos

Escape de una cotidianidad

Opina una exintegrante: *“Estar en la banda sinfónica me ayudó muchísimo ya que es un espacio fuera de libros donde predomina el arte y podemos ser nosotros mismos a través de la interpretación de un instrumento. Este espacio me ayudaba a relajarme y pues era mi zona de confort.”* Continúa diciendo *“tocar los diferentes instrumentos, en mi caso los de percusión, me ayudaban a lidiar con el constante estrés académico con el que vivía. Allí, dejaba a un lado lo académico y me enfocaba en disfrutar de las diferentes obras que ensayábamos”*.

La formación musical por medio de la banda sinfónica logra despertar en los integrantes una sensibilidad hacia lo estético que, quizá, con otras actividades, no lograrían; estos estudiantes logran liberar cargas que obtienen durante la jornada escolar, adquieren autenticidad, se reconocen como seres capaces de alcanzar objetivos que anteriormente no pensarían posibles, a disfrutar de la interpretación de un instrumento y de la colectividad de una agrupación.

Proyecto de vida

Un exintegrante, cuyo proyecto de vida se encaminó en la música de manera profesional, opina: *“Mi paso por la banda sinfónica ha influido de una manera positiva en mi bienestar emocional. Me ayudó mucho a la hora de liberar estrés. Me ayudó mucho a la hora de concentrarme y a generar nuevos hábitos y nuevas pasiones, como es la música. Gracias a*

esto, puedo lidiar con el estrés que se suponía el estar en un entorno lleno de músicos y lleno de responsabilidades, con lo cual me ayudó a superarme a mí mismo y a buscar nuevas metas y una superación personal. La educación musical ha fortalecido en un nivel muy alto, mi autoestima y mis gustos, básicamente por el tema de la vocación que tengo ahora como estudiante de música y me ayudó mucho a trabajar bajo presión y me ayudó mucho a mejorar mis habilidades y a creer en mí mismo como un futuro profesional”.

Existen ocasiones donde la música toca el alma de las personas de manera muy positiva, y transforma por completo su vida, es acá, donde la labor de un docente de música, adquiere un significado mucho mayor, la gratificación que se obtiene es majestuosa, ver de primera mano el cambio que un ser humano tuvo gracias a la música es maravilloso, y comprender que hubo un pequeño grano de arena aportado, con el cual, esta persona toma la espectacular decisión de dedicar su futuro profesional a la música y, con ello, seguir transformando las vidas de sus futuros estudiantes.

Espontaneidad

La opinión de otra exintegrante, dice: *“Tocar un instrumento, es un medio de relajación, era la manera en que liberara el estrés académico, pasando un rato agradable en la banda, disfrutando con amigos y afianzando una disciplina que necesita para tocar un instrumento”* continúa diciendo: *“la banda era algo que me gustaba mucho hacer y aunque tuviera compromisos pendientes yo decidía ir porque me ayudaba a desestresarme y organizar mejor mi tiempo porque cuando salía de banda pensaba con mejor claridad y podía resolver los compromisos”.*

La banda sinfónica, y en general, la música, ayuda a liberar cargas que las personas llevan a diario, ya sea por el estudio o por los conflictos personales y familiares que puedan llegar a tener; la banda se convierte en su refugio, donde se pueden expresar de manera espontánea y sincera, donde los errores se convierten en oportunidades de mejorar, de seguir intentando y de alcanzar la meta trazada. Es posible que, en ocasiones, también se generen frustraciones a causa de la banda, pero estas son opacadas por la gratificación del trabajo bien hecho, de la sensibilización alcanzada, del alma tocada.

Triunfos emocionales

Una integrante opina: *“La banda sinfónica me ha ayudado a... pues, venir a las clases es algo que me desestresa mucho, y me ayuda a mantenerme entretenida y ocupada y pues, es algo que me gusta, entonces, no es como una carga, que se pueda decir, que yo vengo porque me obligan, o yo vengo porque mi mamá quiere, o yo vengo porque al profesor le gusta, es algo que a mí me gusta y como me gusta me relaja y esa es la idea”*.

La banda sinfónica se convierte entonces, en una terapia de relajación, donde los integrantes pueden exponer esos sentimientos y emociones que, en ocasiones, no son positivos para su quehacer diario, pero que con la música, la interpretación instrumental, y la sociabilización con los demás integrantes, se logran, primero identificar y posteriormente superar; ahora bien, estos triunfos emocionales no se consiguen de la noche a la mañana, esto se alcanza con un trabajo arduo, con mucha disciplina, con metas fijadas y con la certeza que la educación musical podrá derrumbar cualquier barrera que obstaculice el camino.

Aprendizaje instrumental

Otra integrante dice: *“Aprender a tocar un instrumento, siento que me ha brindado mayor autoestima en mi misma porque, eh, aprender un instrumento, es algo que... pues, por lo general no se considera fácil y al ver uno que se propone las metas y las cumple pues si me ha ayudado a confiar más en mí. La banda me ha ayudado a conocer nuevas personas aquí, a compañeros de clase que ni siquiera les hablaba y que con la banda nos hemos acercado un poco más”*.

La interpretación instrumental brinda al ser humano habilidades motrices, cognitivas, sociales y emocionales; su autoestima crece, confían en sus capacidades e intentan explotarlas al máximo. La confianza en cada uno es primordial para el éxito, no solo musical, sino en cualquier ámbito, es decir, a mayor confianza mejores resultados, por otra parte, cualquier instrumento tiene un nivel de complejidad importante, si la técnica no se aprende adecuadamente, el resultado final no será el mejor, pero, si, por el contrario, se estudia la técnica, la gramática y la interpretación, los resultados saltarán a la vista y la familia y el ser mismo sentirán el corazón rebosante de orgullo.

Continuar el camino

La opinión de otra integrante dice: *“La música ha influenciado en mi proyecto de vida, he decidido estudiar música cuando salga del colegio, y también como persona, me ha ayudado a crecer. La banda me ha ayudado a crear lazos de amistad con personas, no solamente con personas de mí mismo grado sino también con personas de grados inferiores”*.

La banda sinfónica se convierte entonces, en un entorno en el cual los integrantes comparten vivencias, historias y conocimiento, es un espacio de cooperación, donde cada uno tiene un rol y entienden que todos ellos son importantes para el funcionamiento de la misma. Es un espacio en el cual expresar sus sentimientos y emociones es muy importante, afianzar su confianza es crucial y lograr, poco a poco, tejer su proyecto de vida.

Los relatos de los integrantes y exintegrantes de la Banda Sinfónica de la Institución Educativa Infantas, revelaron la importancia que tiene la educación musical en los seres humanos, cómo, por medio de la interpretación de un instrumento, los estudiantes pueden alcanzar metas personales a corto, mediano y largo plazo.

El hecho de pertenecer a una agrupación musical permite que los integrantes socialicen entre ellos, compartan vivencias y conozcan nuevas personas, las cuales siempre tendrán algo que aportar a su crecimiento.

Ahora bien, el estrés es una problemática que se presenta en todos los ámbitos de la vida, sin importar la edad o la ocupación, los estudiantes de la Institución no son la excepción, y esto quedó expuesto en los relatos; la carga académica, los problemas familiares y un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar, están cargando a los estudiantes de estrés; y es muy gratificante saber que el pertenecer a la banda sinfónica, está ayudando a que este alto nivel de estrés, se disminuya, con los ensayos, los estudiantes salen de la rutina y descargan estas frustraciones diarias en la interpretación de un instrumento.

Así pues, la banda sinfónica construye y teje experiencias que cada integrante apropia y aprovecha para transformar su vida de manera positiva, es un espacio de crecimiento personal, social y emocional, donde cada vivencia, cada risa, cada nota, marcan un peldaño

de la escalera de la vida, es un espacio seguro, en el cual, en muchas ocasiones, los estudiantes escapan de la realidad para sentirse seguros y a salvo. Más que hacer música, es crecer como seres humanos, cambiantes, emocionales y sociales.

Lecciones aprendidas.

Una vez terminada la sistematización se analizaron las acciones que llevaron a incurrir en algunos desaciertos durante todo el proceso vivido y se catalogaron de la siguiente manera:

Las obras

Una de las lecciones aprendidas es la trascendencia que tiene la elección del repertorio bandístico, este debe ser apto, técnicamente, para los integrantes, y para aquellos que aún no pueden interpretarlo, se debe realizar una adaptación para que, de esta manera no se excluyan del montaje de las obras.

Las obras escritas para bandas sinfónicas están catalogadas de 0 a 5, siendo 0 el nivel más bajo y 5 el más alto. En algunas ocasiones las obras elegidas sobrepasaban el nivel instrumental de los integrantes, esto dio como resultado la frustración del director al no poder realizar el montaje, y de los integrantes al no ser capaces, técnicamente, de interpretar las obras. Ahora bien, una de las causas de la desacertada escogencia, se debe, posiblemente a la necesidad de generar procesos de un mayor análisis de las obras por parte del director, en ocasiones por falta de tiempo, y en otras por omitir las posibilidades interpretativas de la banda sinfónica.

Actualmente la banda sinfónica se encuentra en un nivel 1.5 aproximadamente, las obras interpretadas este año (2024) fueron estudiadas a profundidad y adaptadas cuando fue necesario, lo cual se ve reflejado en el progreso actual de la banda, en la practicidad de los

montajes, en el disfrute de las interpretaciones, en la asistencia masiva de los integrantes, en el interés por presentar la banda ante la comunidad y en la motivación, que ha crecido considerablemente, tanto en el director, como en los integrantes.

La motivación

La motivación es el pilar fundamental para soportar la agrupación a través del tiempo. Sin una efectiva y afectiva motivación, los estudiantes encontrarán otros oficios que realizar, otras actividades que ejecutar, y al pasar el tiempo, abandonarán el proceso bandístico desarrollado. Es de vital importancia la innovación en los ensayos, el constante cambio de actividades instrumentales; el repertorio nuevo, con el cual, el director logra capturar la atención de los integrantes y así, mantener altos índices motivacionales de los participantes en la banda; los conciertos que se puedan programar y ejecutar, para poder mostrar el proceso y los avances obtenidos.

La motivación del docente es de suprema importancia, el interés que este implemente en la elección, montaje y muestra de las obras marcará el éxito de la agrupación. Si un docente se desmotiva, no habrá una buena elección de obras, no habrá una adecuada motivación a los estudiantes, no habrá espacios para mostrar el proceso desarrollado, no habrá banda sinfónica.

Así mismo, los padres de familia juegan un rol muy importante en la motivación de la banda, pues de ellos depende que los estudiantes asistan de manera puntual y periódica a los ensayos. Si los padres de familia no perciben progreso en sus hijos, se desmotivarán y por consiguiente los estudiantes también lo harán, es decir, la mejor manera de mantener a los padres de familia motivados es mostrando la banda, en conciertos y presentaciones, donde ellos puedan percibir de primera mano, estos avances alcanzados.

La deserción

La deserción es una gran problemática, que no solo se presenta en esta banda, sino en todas las bandas del país. Es importante realizar charlas frecuentes con los integrantes para conocer sus conflictos personales y familiares, y poder atenderlos a tiempo antes que el estudiante se retire. Ahora bien, es necesario conocer a la familia, conversar con los padres, motivarlos para que comprendan la importancia de la actividad musical que sus hijos desarrollan.

Hay miles de razones por las cuales los estudiantes se retiran de las bandas sinfónicas, en el caso particular de la banda sinfónica de la Institución Educativa Infantas, la principal razón, ha sido por desmotivación; por ejemplo, van perdiendo interés en la práctica musical, al ver que no avanzan en el instrumento, que se sigue interpretando lo mismo de hace dos años, que no se realizan conciertos frecuentemente, que no tienen instrumento en sus casas para practicar, por lo tanto, es tarea importante del director asumir la responsabilidad de mantener motivados a los estudiantes y así contar con la presencia de ellos por el tiempo que permanezcan en la institución.

Referencias

- Barnechea García, M. & Morgan Tirado, M. (2010). La sistematización de experiencias: producción de conocimientos desde y para la práctica. *Tendencias y retos*, 1(15), 97-107. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1167&context=te>
- Campbell, D. (1988). *El efecto Mozart*. Ediciones Urano.
- Freire, P. (1997). *La educación como práctica de la libertad*, 45ª ed. Siglo Veintiuno Editores.
- Giráldez, A. (2007). Contribuciones de la educación musical a la adquisición de las competencias básicas. *Eufonía: Didáctica de la música*, 41, 49-57.
- Hemsey de Gainza, V. (2011). Educación musical siglo XXI: problemáticas contemporáneas. *Revista da ABEM*, 19(25), 11-18. <https://revistaabem.abem.mus.br/revistaabem/article/view/186/118>
- Lacárcel, J. (2003). Psicología de la música y emoción musical. *Educatio siglo XXI*, 213-226. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/138>
- Mendoza, G. V. (1996). La música en la formación integral del hombre. *Folios*, 6, 30-37. <https://doi.org/10.17227/01234870.6folios30.37>
- Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (13 de marzo de 2024). <https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Sistema-de-Educacion->

[Inicial/178032:Actividades-rectoras-de-la-primera-infancia-y-de-la-educacion-inicial](#)

Nussbaum, M. (2010). *Sin fines de lucro*. Katz Editores.

Nussbaum, M. (2012). *Las mujeres y el desarrollo humano*. Herder Editorial.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

[UNESCO]. (s.f.). <https://www.unesco.org/en/literacy>

Peñalba, A. (2017). La defensa de la educación musical desde las neurociencias. *Revista*

Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, 14, 109-127.

<https://doi.org/10.5209/RECIEM.54814>

Ramos Bañobre, J. M., Rhea, González, B. S., Pla López, R. V., & Abreu Valdivia, O.

(2016). *La sistematización como metodología, método y resultado científico*

investigativo en la práctica educativa. Editorial UTN.

<https://www.researchgate.net/publication/349735025>

Robinson, K. (2012). *Busca tu elemento. Aprende a ser creativo individual y*

colectivamente. Ediciones Urano.

Verger Planells, A. (2004). Sistematización de experiencias en América Latina: una

propuesta para el análisis y la recreación de la acción colectiva desde los

movimientos sociales. *Identidad y multiculturalidad: la construcción de espacios*

iberoamericanos: X Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Salamanca, 13 y

14 de mayo de 2004 (pp. 657-670).

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8048296>