

Abriendo caminos y dejando huella
Memorias de Sirenaica
La Nueva Escuela para la Música y las Artes

María Adelaida Mejía Sánchez

Trabajo para optar al título de Licenciada en Música

Asesores

Juan Diego Aristizábal Echeverri Magíster (MSc) en Pedagogía Musical
Luz Angélica Romero Meza Magíster (MSc) en Educación y Desarrollo Humano

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes, Departamento de Música
Licenciatura en Música
Medellín
2022

Cita	(Mejía Sánchez, 2022)
Referencia	Mejía Sánchez, M. (2022). <i>Abriendo caminos y dejando huella Memorias de Sirenaica La Nueva Escuela para la Música y las Artes</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Ilustración 1.

Sirenaica, 20 años de historia, Alejandra Gaviria (2021)

Nota: Técnica de lana tejida pegada sobre tablón de madera 1.40 X 2.00 mts

Agradecimientos

Quiero expresar un sincero agradecimiento al maestro Juan Diego Aristizábal Echeverri y a la maestra Luz Angélica Romero Meza, quienes han sido mis asesores y guías en el desarrollo de este proyecto. Gracias por su paciencia, constancia, cariño, entrega, consejos y conocimiento entregados de manera tan generosa y abundante para llevar a cabo esta historia y poderla presentar de la mejor manera.

Al maestro Hugo Alexander Mazo, por sus acertadas correcciones, palabras de motivación y admiración que me dieron el impulso necesario para finalizar.

A Adriana Mira Restrepo, por su bellissimo diseño gráfico y ayuda en la presentación final del trabajo, por guiarme en esos lenguajes desconocidos para mí, por sus horas y horas de trabajo, por su generosidad y compromiso, superando situaciones extremas, siempre con amor, con una sonrisa, expresión de bondad y su mejor disposición. Un regalo invaluable.

A Felipe Warren, por su capacidad de leer el alma de las personas y haber plasmado de manera tan sensible y bella, mi historia y la historia de Sirenaica en el video de sustentación. Gracias por este regalo Felipe.

A mi amiga, maestra Gloria Lopera, por su intervención oportuna, amorosa, llena de conocimiento y entrega. Gracias por darme ánimo y mostrarme el camino en uno de los momentos más difíciles.

A la Universidad de Antioquia, querida Alma Mater, por haber abierto esta y otras tantas veces sus puertas para mí y por haberme dado esta oportunidad a pesar de los pesares.

Al legado de mis padres, a su tenacidad y decisión, demostrando con su ejemplo que nunca es tarde, que no hay que tener miedo, que se vive intensamente hasta el último suspiro y que el conocimiento siempre será bienvenido y enriquecedor.

A Milton Rodríguez y a Camilo Giraldo, por haber insistido en que hiciera esta profesionalización.

A mi hermano Mauricio, por haber sido faro, maestro y guía en todos los momentos de mi vida.

A mi familia toda, por respetarme, quererme, apoyarme y aguantarme siempre, sin juicios ni restricciones.

A mis queridos compas de la escuela soñada, Clara Giraldo y Jonathan Gómez el Crespo, por las risas, los chistes brillantes, los ánimos y los pasteles de La Miguería.

Por último, ¡Gracias! a mi Sirenaica del alma, a su mesa de trabajo encabezada por Isa Mejía, a todos los niños y jóvenes, alumnos, exalumnos, profesores, maestros, amigos y colaboradores que en estos 21 años han sido inspiración, razón de vida, esperanza y creación.

Y por supuesto, a mis hijos Valeria y Pablo, por quererme tanto e impulsarme a construir este gran barco que es de todos.

Tabla de contenido

Resumen	8
Abstract.....	9
Introducción.....	10
Problematización	12
Pregunta problematizadora.....	12
Justificación.....	14
Objetivos	18
Objetivo general	18
Objetivos específicos	18
Marco referencial.....	19
Antecedentes.....	19
Internacionales	19
Nacionales.....	21
Marco teórico	26
Marco conceptual.....	32
La enseñanza del canto.....	32
El aprendizaje activo	34
Pedagogía musical.....	36
Formación integral.....	37
Marco legal normativo	38

Metodología.....	42
Conclusiones	45
Bibliografía	46
Anexos.....	47
Anexo 1. Encuesta	47
Formato de Encuesta	47
Resultados de las encuestas	47
Videos testimonios.....	47
Anexo 2. Línea de tiempo	48
Anexo 3. Video de sustentación	49

Resumen

La sistematización de esta experiencia en educación artística musical, pretende dar cuenta del proceso de construcción de la propuesta pedagógica integral de “Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes”, teniendo en cuenta las motivaciones personales que impulsaron su creación, las vivencias que la han inspirado y los aprendizajes que la han consolidado como una práctica de formación de cantantes, significativa y de calidad.

Dicho proceso de construcción se ha llevado a cabo durante veintiún años, por maestros en canto, músicos y directores corales en su mayoría formados dentro de los mismos programas de Sirenaica, maestros en artes escénicas y en danza, habiendo sido yo, María Adelaida Mejía Sánchez, la creadora, y desempeñándome como coordinadora, maestra, guía y directora general, en compañía de un pequeño, pero muy brillante y generoso equipo administrativo encabezado por Isa Mejía, directora ejecutiva de la organización. El proyecto está dirigido en principio a niños, niñas y jóvenes pertenecientes a las instituciones educativas y universidades públicas del municipio de Medellín, especialmente provenientes de comunidades vulnerables.

Esta sistematización, la realizo con el propósito de dejar testimonio, reflexionar acerca de lo vivido y resignificar la experiencia de lo que ha sido indagar, adaptar y poner en práctica una metodología humana, efectiva y comprensiva, hasta el momento aplicada en niños desde los primeros años de primaria, acompañando su desarrollo cultural y social, tanto de manera individual como colectiva, en las diferentes etapas de crecimiento hasta convertirse en artistas interdisciplinarios adultos.

Como resultado del proceso actual en formación coral del proyecto Sirenaica en la ciudad de Medellín, presentaré un documento de descripción narrativa que aportará al proceso histórico-formativo y un registro corto audiovisual que sustente y evidencie la investigación llevada a cabo.

Palabras clave: Sistematización de experiencia, testimonio, historia de vida, formación de coros infantiles y juveniles, interdisciplinariedad, metodología educativa, pedagogía musical.

Abstract

The Systematization of this experience in musical artistic education, aims to account for the construction process of the comprehensive pedagogical proposal of "Sirenaica, the new school for music and the arts", taking into account the personal motivations that prompted its creation, the experiences that have inspired it and the learning that has consolidated it as a meaningful and quality training practice for singers.

This construction process has been carried out for twenty-one years, by singing teachers, musicians and choral directors, mostly trained within the Sirenaica programs themselves, teachers of performing arts and dance, having been me, María Adelaida Mejía, the creator, and working as coordinator, teacher, guide and general director, in the company of a small, but very brilliant and generous administrative team headed by Isa Mejía, executive director of the organization. The project is primarily aimed at children and young people belonging to educational institutions and public universities in the municipality of Medellín, especially those from vulnerable communities.

The present systematization project is carried out with the purpose of leaving testimony, reflecting on what has been lived and signifying the experience of what it has been to investigate, adapt and put into practice a human, effective and comprehensive methodology, applied to children so far. from the first years of primary school, accompanying their cultural and social development, both individually and collectively, in the different stages of growth until they become adult interdisciplinary artists.

As a result of the current process in choral formation of the Sirenaica project in the city of Medellín, I will present a document of narrative description that will contribute to the historical-formative process and a short audiovisual record that supports and evidences the research carried out.

Keywords: Systematization of experience, testimony, life history, children's and youth choirs, interdisciplinarity, singers training, educational methodology, musical pedagogy.

Introducción

El presente proyecto consiste en la sistematización de la experiencia de “Sirenaica” desde mi perspectiva como creadora, maestra y directora durante 21 años, partiendo del interés por indagar, adaptar y poner en práctica una metodología efectiva y comprensiva en la formación de artistas integrales a través del canto.

Con él se busca dejar testimonio, reflexionar acerca de lo vivido y resignificar la experiencia, esperando que su orientación hacia la descripción narrativa aporte al proceso histórico-formativo de futuras generaciones y que continúe acompañándose a los niños en las diferentes etapas de crecimiento y en su desarrollo artístico y social, como cantantes individuales, grupales y como maestros formadores de otros niños y jóvenes de las diferentes comunidades, desde que son niños hasta convertirse en adultos.

La intención es describir la idea formativa integral del recorrido que hace un niño desde que es escuchado por primera vez en su audición en el aula de clase, pasando por semilleros infantiles, programas prejuveniles y juveniles, hasta llegar al formato escénico juvenil-adulto avanzado, ad portas de su desempeño profesional, que encuentra un espacio representando su saber artístico interdisciplinar en los escenarios, o como profesor que replica, desarrolla y crea, basado en el aprendizaje adquirido en su educación musical en Sirenaica.

La sistematización de esta experiencia se hace con el propósito de dejar un testimonio histórico a las futuras generaciones del movimiento coral colombiano. Se realiza a través de una descripción narrativa paralela a la recolección, organización, clasificación y presentación de documentos de apoyo como fotos, entrevistas, artículos de prensa, grabaciones, videos y testimonios que demuestran la vivencia desde las prácticas y saberes maestros. Se pretende que dicha recopilación sea un aporte a la formación desde una dimensión más humana, artística y social, a través del trabajo coral en las instituciones educativas, centros culturales y escuelas de música, especialmente de comunidades vulnerables en donde el talento tiene pocas posibilidades de desarrollarse.

Finalmente, quedará un registro audiovisual, un video en corto metraje en el que se dará cuenta de la multidisciplinariedad en una obra artística realizada con cantantes de diferentes edades y lugares geográficos, resultado del proceso actual en formación coral del proyecto “Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes”, en la ciudad de Medellín.

Problematización

El movimiento coral colombiano carece en cierta medida de fuentes escritas que den testimonio de su construcción y desarrollo; asimismo, hay grandes vacíos metodológicos en las prácticas corales, a veces centrados más en pretensiones o intereses particulares de sus guías que en los procesos y enfoques didácticos, que verdaderamente apunten al desarrollo integral del intérprete musical, a la sensibilidad y a alcanzar una postura dirigida al fortalecimiento de una sociedad más equilibrada.

La experiencia de Sirenaica tiene unas características que la hacen innovadora y significativa en Colombia, no sólo porque se ha dedicado a la formación de cantantes desde la edad escolar hasta convertirse en profesionales (formación continuada a lo largo del tiempo), sino porque la población a la que se ha dirigido es la de mayor vulnerabilidad socioeconómica y cultural (con poco acceso a la formación artística) y reside en todo el territorio de la ciudad de Medellín. Estas condiciones, sin referentes en el país, han impulsado la construcción de una metodología educativa propia que integra valores humanos, artísticos y sociales, que merece compartirse.

La sistematización de la experiencia desde mi perspectiva como creadora, maestra y directora, si bien no recoge las diversas miradas de los demás participantes en la experiencia, ya que requeriría una investigación más amplia en el tiempo y mayores recursos, sí alcanza a dar cuenta del proceso pedagógico construido y los aprendizajes adquiridos.

Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas en la práctica coral con un sentido social y la falta de referentes para llevar a cabo propuestas pedagógicas integrales, encaminadas a formar cantantes provenientes de poblaciones vulnerables, planteo la pregunta:

Pregunta problematizadora

¿Cómo realizar una sistematización de la experiencia vivida durante los últimos 21 años de María Adelaida Mejía Sánchez como creadora, maestra y directora de los coros de los diferentes barrios de las comunas de Medellín en el proyecto Sirenaica, que sirva como testimonio histórico-

cultural a las futuras generaciones del movimiento coral colombiano, a través de la nueva escuela para la música y las artes, teniendo presentes las dimensiones artísticas, humanas y sociales?

Justificación

He tenido la fortuna de crecer junto a mis alumnos en las escuelas de los barrios, en los salones prestados, en los auditorios y teatros en los que nos hemos presentado en Colombia y por fuera del país, en los espacios culturales de ciudad existentes y en los que hemos construido juntos, en los nuevos procesos pedagógicos descubiertos en la experiencia de enseñanza-aprendizaje y en las nuevas expresiones artísticas con las que nos hemos arriesgado a realizar propuestas estéticas diferentes, logrando un impacto social con nuestros saberes y estructuras formativas actuales y vigentes, en comunidades escépticas. Hemos sido dueños de una pedagogía activa, humanista e inclusiva que reconoce al otro y que tiene interés en desarrollar un proyecto formativo integral.

Fue en el año 2001 que se logró hacer por primera vez una propuesta a la entonces Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Medellín, de un campo-escuela para formar cantantes a la manera de gran coro, que funcionara en las instituciones educativas de los barrios en diferentes sectores de la ciudad. Una red de coros escolares que se ha venido desarrollando desde entonces, con diferentes metodologías que convergen en el paradigma latinoamericano. Ha sido un programa de formación artística integral, con énfasis en canto, que ha ofrecido durante 21 años a los niños, niñas y jóvenes de esta ciudad, actividades nobles y creativas para realizar en jornadas escolares complementarias, contribuyendo a la transformación de vidas a través del arte y la cultura y ayudando a la prevención de vulnerabilidades sociales de los barrios de nuestra ciudad. De forma extracurricular, ha brindado formación a la población infantil y juvenil, la cual ha encontrado oportunidades de descubrirse, transformarse y modificar su entorno de manera positiva. Este campo-escuela ha ayudado a fortalecer a los jóvenes en su autoestima y autoconocimiento, haciéndolos parte de un grupo social y, a su vez, ha proporcionado formación de alta calidad tanto en el ámbito artístico como humano, dándole a los estudiantes la oportunidad de pensar en la música y el arte como un proyecto de vida.

Sin embargo, en todos estos años no se ha presentado un espacio para la sistematización de la experiencia, una práctica que haga memoria en la reconstrucción pedagógica, social y cultural, a

través de un documento que permita el análisis y la resignificación para su posterior enriquecimiento.

Es momento entonces de hacer un alto en el camino para recapitular, organizar y escribir dicho documento con una mirada crítica y profunda, que permita a futuro el enriquecimiento organizativo y pedagógico y la continuación de esta maravillosa obra. Este testimonio de vida y enseñanza tiene un valor cultural significativo en el desarrollo de la gestión artística, la formación de públicos y la apertura de nuevos espacios para la música coral y el pensamiento creativo, teniendo en cuenta los cientos de conciertos y presentaciones que se han realizado. Se han abierto líneas públicas que han agendado procesos de educación artística, donde antes no existían.

Igual de importante es la dimensión social, teniendo en cuenta que estos programas corales han dignificado y enalteciendo a las personas, siendo luz de esperanza en el sueño musical de muchísimos niños y jóvenes y, a través de ellos, sus familias.

Es de mencionar, además, el inmenso valor histórico-musical formativo, pues un programa de semejantes dimensiones, con un promedio de mil trescientos cantantes anuales durante veintiún años ininterrumpidos, es algo que no se había logrado hasta el momento, por lo menos en esta ciudad.

Este proyecto de sistematización de la experiencia, pretende dejar consignado un documento histórico en el cual se haga memoria, organice, estructure y reflexione el desarrollo, tanto pedagógico como metodológico, del proceso formativo y educativo de los cantantes y maestros de "Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes", que ha contribuido a la transformación de la vida de tantas personas. Este documento busca también dar visibilidad a lo que se ha vivido, identificando diversos elementos educativos socioculturales que puedan aportar a futuras generaciones de artistas y así lograr un enriquecimiento consciente y reestructurado que, en adelante, en conjunto con otras metodologías, permita conectar con otros procesos contemporáneos y futuros en el campo de la formación musical.

También es importante a través de esta sistematización, reconocer los impactos socioculturales en los estudiantes de Sirenaica, a nivel de las poblaciones vulnerables, tan abandonadas desde las políticas gubernamentales. La experiencia de este campo-escuela en Medellín ha aportado una solución a la formación de cantantes profesionales desde edades de base, convirtiéndolos en personas con capacidades artísticas integrales, disciplinadas, con visión artística amplia, cultural y social, atendiendo a necesidades sociales y rompiendo círculos de violencia.

El extenso y variado repertorio universal que se aborda en Sirenaica, su profundización y memorización, ha caracterizado por más de dos décadas la formación integral de sus miembros, permitiendo que grandes maestros sean diseminados por el mundo con una importante versatilidad de perfiles artísticos.

Desde el punto de vista personal, estoy convalidando la experiencia de lo que ha sido mi proyecto de vida, resignificando así a “Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes”, la cual he liderado desde su creación hasta el día de hoy. Estoy certificando el desarrollo metodológico y educativo, dejando constancia de lo que ha sido esta obra, que ha acogido a muchísimos artistas y a personas llenas de amor y consciencia, que han demostrado que sí es posible abrir canales de comunicación y que, a través de la música y las artes, se puede crear sentido de pertenencia y construir sociedad.

Para mí, esta sistematización significa un reconocimiento a tantos años de entrega que dignifica mis principios y valores, acreditando al fin una labor que comencé hace muchos años y que me permite dar continuidad al deseo e impulso interior que he tenido siempre de enriquecer y dar oportunidades a otras personas. Es un momento para demostrar que, a través de la liberación del canto, la palabra y el movimiento hecho arte, es posible transformar realidades y en ese orden de ideas, ofrecer algo positivo a la sociedad, poder pensar en un mundo más consciente, noble, sincero, equitativo y amoroso.

Sirenaica ha sido a lo largo de estos años un laboratorio de investigación continua de formación musical y artística a través del canto coral en el que, además, los alumnos avanzados que

se han formado allí, ahora son maestros de los más jóvenes y han replicado su conocimiento y experiencia.

Este proyecto ha sido un referente nacional e internacional que ofrece alternativas educativas musicales por fuera de la educación y formación convencional, puesto que es muy poca la importancia que se le da a la formación artística dentro de las mallas curriculares de la educación pública, sabiendo que esta es un factor indispensable para el desarrollo del ser humano. Aquí se refuerzan la creatividad, la memoria, la interdisciplinariedad, el cuestionamiento y la posibilidad de expresión.

Me llena de gratitud ver al fin el trabajo recopilado y que esta larga historia sirva de motivación para continuar creando, creciendo como artista, como pedagoga, y entregar mi conocimiento y experiencia a los demás, que finalmente es mi verdadera vocación.

Objetivos

Objetivo general

Realizar una Sistematización de la experiencia vivida durante los últimos 21 años de María Adelaida Mejía Sánchez, como creadora, maestra y directora en los coros de los diferentes barrios de las comunas de Medellín en el proyecto Sirenaica, que sirva como testimonio histórico-cultural del movimiento coral colombiano, a través de la nueva escuela para la música y las artes, teniendo presentes las dimensiones artísticas, humanas y sociales.

Objetivos específicos

- Reconocer los acontecimientos más significativos que aportaron al proceso histórico formativo de “Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes” y que demuestren la vivencia desde las prácticas y saberes pedagógicos.
- Construir la descripción narrativa de la historia de vida en un documento literario en tres partes a manera de autobiografía, desarrollando la presentación visual con un profesional de diseño gráfico.
- Presentar un registro audiovisual en el que se dé cuenta de la multidisciplinariedad artística realizado con niños, jóvenes y maestros cantantes, como socialización del resultado del proceso de formación en el proyecto “Sirenaica la Nueva Escuela para la Música y las Artes” en la ciudad de Medellín.

Marco referencial

Antecedentes

Internacionales

En diferentes momentos de la historia y lugares del mundo, se ha implementado la práctica coral como política cultural, entendiendo el coro como un modelo social y como una posibilidad educativa. Algunos proyectos llevan siglos funcionando y en ellos se han formado músicos, directores, cantantes y artistas en general; además de los millones de personas que han vivido la experiencia de participar en un coro y tal vez han dedicado su vida a otras profesiones que no necesariamente tienen que ver con el arte y que, a partir de las prácticas corales han enriquecido su conocimiento y creatividad. Un pequeño porcentaje de estas experiencias ha sido documentado en artículos o proyectos académicos; sin embargo, la gran mayoría de ellos han sido vivenciales y aunque se han realizado algunas recopilaciones, sigue siendo un tema sobre el que aún hay mucho por investigar.

A continuación, cito algunas de estas organizaciones referentes internacionales y su relación conceptual con Sirenaica, organizaciones “hermanas” que han inspirado y contribuido a lo largo de la historia en la aclaración del concepto al cual hemos pretendido llegar.

Tal como lo mencionaba en el apartado anterior, el referente más destacado en el movimiento coral cubano, tan importante y serio como las campañas de alfabetización llevadas a cabo en este país, es el Coro Nacional de Cuba. “La creación de cantorías y proyectos sociales en barrios marginales pretende cultivar a través del canto distintos valores ético-morales en la formación de los niños como individuos de provecho para la sociedad, explotando el papel de la música como ente formador del carácter y del pensamiento en colectivo”. (Newhall, 2018)

Este sistema coral a cuyo aniversario número 60 tuve la fortuna de ser invitada como tallerista de técnica vocal en el programa infantil y juvenil en el año 2018, es clara muestra del profesionalismo, nivel, calidad vocal y de formación musical al que se puede llegar con apoyo, disciplina, amor y entrega. Los niños venían de grabar la banda sonora de una película y los adultos de participar y ganar todos los premios en el Festival Coral Internacional de Torre Vieja, España.

La Institución Madre es el Coro Nacional y de ahí se desligan dos proyectos profesionales que son el coro De Profundis, dirigido actualmente por Leonardo Barquilla y el coro Entrevoces, dirigido por la maestra Digna Guerra.

El Coro Nacional Infantil de Cuba fue fundado en 1998 y en el 2014 se fundan los coros Dame la Mano, semillero del barrio donde está anclada la sede del coro nacional y Rayito de Luz, que es el coro de los más chiquiticos que tienen entre tres y seis años de edad.

El coro nacional inicialmente fue el coro del ejército rebelde fundado en 1960 por Serafín Pro Guardiola, director de coro y compositor, quien trabajó en la perfección de un repertorio que va de lo culto a lo popular y hace confluir con igual calidad interpretativa la música sacra y el criollísimo Manisero de Moisés Simons. Desde 1972 la maestra Digna Guerra es la directora titular. Muchos de los actualmente cantores del Coro Nacional de Cuba fueron cantantes del Coro Nacional Infantil.

La música coral en Cuba es una manifestación artística con gran sentido social y educativo en el que participan los esfuerzos individuales y colectivos y su presencia en este país, data de comienzos del siglo XVI.

La Fundación Schola Cantorum de Caracas, Venezuela, fue constituida en 1975 por Alberto Grau y fue una institución de origen cultural destinada a fomentar y fortalecer el desarrollo social, a través de la divulgación de la música por medio del canto coral tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Promueve el canto coral como herramienta eficaz y dinámica para la formación en valores, la educación musical y el desarrollo de la creatividad, a la vez que se generan espacios para el diálogo social, el buen uso del tiempo libre y la sensibilización musical para niños, jóvenes, adultos y comunidades enteras, donde además se brindan oportunidades de crecimiento profesional para jóvenes directores y maestros de coros; todo esto partiendo de una metodología de enseñanza propia e innovadora, el montaje y la difusión de nuevos repertorios, la búsqueda permanente de la excelencia y el establecimiento de redes con organizaciones afines, contribuyendo así al sustento del patrimonio cultural intangible de la humanidad.

Schola Cantorum ha sido referente para Sirenaica en su metodología de trabajo y repertorio, cuya temática es en muchos casos ecológica e incluye no sólo el canto, sino también el cuerpo como instrumento percutivo.

No puedo dejar de mencionar el caso del tradicional Coro de los Niños Cantores de Viena, creado por Maximiliano I en 1498, con el objetivo de acompañar el culto religioso de los domingos, lo cual hasta el día de hoy se sigue haciendo, pero además con un altísimo desempeño artístico, que les hace unos embajadores cantantes de Austria. Ellos reciben una formación musical muy sólida que genera un gran impacto en sus vidas, haciendo que muchos de ellos se conviertan en compositores, directores, grandes cantantes, músicos y artistas.

Por último, debo mencionar A Folkwang, Universidad de las Artes en Essen, Alemania, escuela de artes interdisciplinarias creada por la bailarina Pina Bauch, que recibe jóvenes con talentos sobresalientes y los forma en artes performáticas con proyección internacional, la cual ha sido para Sirenaica un punto de referencia importantísimo. Los estudiantes de esta universidad reciben entrenamiento en múltiples disciplinas artísticas y los jóvenes de todas partes del mundo que allí se forman, son artistas muy completos, críticos, creativos y que van a la vanguardia de la producción artística mundial.

Nacionales

Aprendiendo de otros a escribir lo que hacemos.

En relación al interés que tiene Sirenaica de dejar testimonio de la experiencia coral en su función formativa y creativa a través de la interdisciplinariedad artística, es de resaltar el trabajo desarrollado por Heidy Vanessa Marín Villegas, quien a partir de la experimentación con el Coro Infantil y Juvenil Voces Mágicas (Marinilla, Antioquia), elaboró una cartilla que cuenta con talleres creativos, ejercicios prácticos, canciones obtenidas durante la práctica con el coro y algunas evidencias del proceso.

En el año 2019, como aspirante al título de Licenciada en Música de la Universidad de Antioquia, Heidy Vanessa presentó su Cartilla de Creación Colectiva para Coro Infantil, UBUNTU.

“Una propuesta pedagógica, orientada al desarrollo del pensamiento creativo musical en las prácticas corales. Un viaje por el mundo, que aborda la creación colectiva motivada por estímulos multisensoriales.” (Marín, 2019)

Gran parte de su trabajo se enfocó en brindar a los coristas y maestros herramientas mediante las cuales pudieran crear y expresar sus propias ideas musicales. Para ello utilizó principalmente el modelo Constructivista, sin embargo, promovió el compromiso con formas de aprendizaje y acción solidarios, dando cabida a la pedagogía crítica y al trabajo cooperativo, lo cual es un gran aporte, pues como ella misma lo ha manifestado, no es común que las obras interpretadas por los grupos corales sean creaciones de los propios miembros del coro.

Se relaciona con el quehacer pedagógico de Sirenaica porque da voz, libertad y movimiento a la creación, interpretación y caracterización de la obra, entregando a los coristas y maestros la posibilidad de sentirse identificados y tener sentido de pertenencia, factores tan importantes en el proceso de construcción de la obra artística, especialmente la performática.

Las temáticas utilizadas en la cartilla UBUNTU, están fundamentadas en filosofías de vida basadas en la cooperación, el respeto y la dignidad humana, valores que se infunden también en Sirenaica y que son practicados por culturas de diferentes regiones del mundo con la intención de que los coros los contemplen como principios para relacionarse. Así como Heidi Vanessa, considero también importante poder visibilizar en el proceso educativo la importancia de culturas ancestrales, entre ellas las de los indígenas latinoamericanos y ese fue uno de los propósitos de su trabajo, desde el que también justificó su creación.

Desde el punto de vista de la búsqueda de la transformación social a través de las artes, se cuenta en Colombia con la experiencia de la escuela de danza contemporánea El Colegio del Cuerpo, con sede en Cartagena de Indias, la cual fue fundada hace 20 años por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin, ambos bailarines y coreógrafos, quienes se han dedicado a descubrir tempranamente, los talentos para la danza en los barrios de Cartagena para darles la oportunidad de

formarse profesionalmente como bailarines, con metodologías vanguardistas y profesores de alta calidad.

De acuerdo con el estudio realizado por Novella Centellas, acerca del “Proyecto MA, mi cuerpo mi casa”, este incorpora silencio y trabajo corporal como herramientas comunicativas de una pedagogía integradora que generará transformaciones basadas en el respeto. “Este estudio de caso ilustra cómo, a través de un enfoque integral de la comunicación que incorpora elementos culturales y de relaciones sociales, se generan transformaciones individuales y colectivas que afectan la salud de los participantes y mejoran sus condiciones de vida.”

“El Proyecto MA, mi cuerpo mi casa (Colombia), es un proyecto de educación a través de la danza que busca rescatar el valor del cuerpo, tanto individual como social, en un contexto de extrema pobreza, violencia e inequidad social”. (Centellas, 2012, p.17)

De nuevo aparece la palabra “respeto”, un valor que, junto con inclusión y autoaceptación, trabajamos intensamente desde el canto en Sirenaica. En este caso, se habla del respeto por el otro, por su cuerpo, por su pensamiento, por su obra.

Álvaro Restrepo describe a los bailarines en su exposición como “Esculturas individuales de belleza y poesía que encarnan la dimensión sacra del cuerpo humano, a través de la danza, las emociones y los colores.”. (Procolombia, 2019)

La educación con la danza es el aporte que ellos proponen a la educación tradicional colombiana desde su quehacer artístico. Está enfocada hacia elementos de prevención y de educación integral, lo que llaman “una nueva ética del cuerpo humano” y es allí donde surge entonces el “Proyecto MA, mi cuerpo mi casa”.

Esta estrategia recoge el pensamiento humanístico y social de la idea global del proyecto artístico Colegio del Cuerpo y de manera muy similar, el proyecto de formación de monitores y jóvenes profesores de Sirenaica se apoya sobre los primeros beneficiarios, que son los alumnos de la compañía y que han trabajado durante años su metodología fundamentada en llegar al ser humano a partir del arte. Se trata más de un despertar, una educación de la sensibilidad que busca, antes que

formar, cambiar la mirada de los niños sobre su vida, desarrollar la creatividad para sus vidas antes de llegar a una expresión artística como tal.

“El proyecto MA, mi cuerpo mi casa”, se desarrolla a partir de tres ejes metodológicos: prácticas corporales, la educación para el cuidado del cuerpo y los lenguajes del arte. Al igual que en Sirenaica y su proyecto de semilleros “¿Quieres cantar?”, en el cual se atraviesa todo el sentido musical desde y con el cuerpo. Todas las temáticas que se abordan conciernen directamente, ya sea a la vida cotidiana de los niños en el momento o les da luces para que ellos encuentren la posibilidad de escucharse, de habitarse de otra manera; para que descubran otra forma de leer y de vivir el mundo; para que exploren el poder de la concentración, el poder del rigor, el silencio interior y la comunicación a través del arte.

“MA en japonés quiere decir, pausa, intervalo, espacio creativo, de preparación, que para los niños de esta sociedad nuestra sumergida en el ruido tiene una gran pertinencia. Ellos lo necesitan y lo piden. Los niños no conocen el silencio, no lo han descubierto, no han descubierto el silencio interior”. (Novella Centellas, 2012)

“MODUS SIRENAICA” es uno de los documentos académicos que reconoce y da a conocer la trayectoria de Sirenaica y su influencia en el medio.

Un Proyecto Especial de Investigación de Práctica, presentado ante el Departamento de Música de la Universidad EAFIT por el aspirante al Pregrado en Canto Clásico Robinson Andrés Celis Londoño en Medellín en el año 2017, en el que describe cómo Fundación Sirenaica implementa en su metodología un sistema de red que involucra en su proceso formativo desde la infancia hasta la juventud, y en algunos casos jóvenes adultos, destaca el impacto formativo y social logrado en Fundación Sirenaica, donde se crea en niñas, niños y jóvenes un sentido de pertenencia por un grupo que desarrolla responsabilidad, compromiso y dedicación para un crecimiento común. Todos trabajando en pro de un mejoramiento y superación, llevan a sumar esfuerzos individuales para el desarrollo y maduración de las obras artísticas que crean e interpretan, conjugando diferentes manifestaciones artísticas como la música, la danza y el teatro, entre otras.

Fundación Sirenaica “promueve el desarrollo del canto, la música y las artes en niños y jóvenes con talento, educando y contribuyendo a la transformación social principalmente de las comunidades vulnerables del Área Metropolitana de Medellín, trabajo que se realiza con docentes artistas comprometidos con la formación en valores”. (Celis Londoño, 2017)

El modelo pedagógico implementado en la Fundación Sirenaica podríamos afirmar que es el modelo “Progresista”, con enfoque humanista que promueve el amor y la potencialización de talentos; a través de un trabajo lúdico colaborativo que propicia la creatividad. Mediante la implementación de este modelo y con la metodología activa, lúdico-participativa, se han alcanzado grandes logros humanos y artísticos, permitiendo además la inclusión de niñas, niños y jóvenes pertenecientes a la población de la ciudad, menos favorecida económica y culturalmente.

Las palabras empleadas del latín para este proyecto investigativo denotan una forma propia y exclusiva del modelo pedagógico construido en Fundación Sirenaica. “MODUS SIRENAICA”, quiere dar a conocer algunos rasgos de la metodología enseñanza-aprendizaje, experiencias docentes, procesos y resultados de sus coros, para compartirlo con otras regiones del país y de América Latina.

Hablando de sistematizar los referentes teóricos de Cultura y Política Cultural, sobre el desarrollo de los coros y la música coral, Aleyvis Araúz, menciona el Coro nacional de Cuba, tal vez el referente internacional más importante en el movimiento coral latinoamericano.

En marzo de 2015, fue presentado por Aleyvis Araúz Batista el proyecto llamado Cultura y Música Coral, un camino por recorrer, en la Revista Didasc@lia: D&E. Publicación cooperada entre CEDUT- Las Tunas y CEdeG-Granma, Cuba, que tiene como objetivo sistematizar los referentes teóricos, Cultura y Política Cultural, y que permite un conocimiento sobre el desarrollo de la música coral y los coros en Cuba.

Ella escribe: “El presente trabajo tiene como objetivo sistematizar los referentes teóricos, Cultura y Política Cultural sobre el desarrollo de los coros y la música coral. Permitirá a partir del análisis crítico de las categorías antes mencionadas, un conocimiento sobre el desarrollo de la música coral y los coros en Cuba. En él, se aprecia el sentido nacional, siendo analizada a partir de la

implementación de la Política Cultural, su ejecución y aplicación en función del desarrollo de la música coral y los coros. La investigación proporcionará un conocimiento sobre el desarrollo de la música coral y su influencia en el desarrollo cultural en Cuba; por lo que se puede concluir que el análisis crítico de los referentes teóricos, Cultura y Desarrollo Cultural, permite demostrar que a pesar del largo y difícil camino que han recorrido los coros y la música coral en Cuba, forman parte del proceso de desarrollo de la cultura cubana.”.

Marco teórico

La sistematización de experiencias: un camino para construir conocimiento a partir de la práctica.

El presente escrito está inspirado y se realizó siguiendo la ruta metodológica que propone el autor Oscar Jara Holliday en su libro Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias, en el cual afirma textualmente:

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora.”. (Jara, Oscar 2011, p.4)

He querido aprovechar este contexto privilegiado de la profesionalización en artes en que ahora me desenvuelvo, y desde la Universidad de Antioquia dar una mirada a la educación popular, sabiendo la importancia de recuperar la voz de las comunidades, entendiéndolo también que tal como lo dice el maestro Jara, “se requiere un trabajo intencionado para convertir las enseñanzas en aprendizaje” y esto es lo que posibilita la sistematización de experiencias. La riqueza de la interpretación crítica de una o más experiencias vividas, a partir del ordenamiento y la reconstrucción, permite descubrir su lógica, su sentido e interrelaciones. Producir y compartir conocimientos y aprendizajes significativos, partiendo de la narrativa, registros, relatos,

compilaciones para construir la significación del aprendizaje y posibilitar apropiarse críticamente de las experiencias vividas. Comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora, con una mirada crítica de la historia de lo vivido.

Oscar Jara afirma que podemos utilizar los modelos establecidos en Europa y USA, pero no necesitamos copiarlos; que es posible construir nuestro propio pensamiento y usar el trabajo social como fuente de producción de teoría; recoger muchos saberes para poder consolidar una propuesta académica propia, razón por la cual se debe sistematizar la experiencia vivida del trabajo social.

Corresponde entender también que el proceso es diferente al proyecto.

El proceso comienza el primer día de la experiencia, el proyecto es lo que se planeó.

Se sistematiza la experiencia, el proceso, el movimiento real; no lo que queríamos, sino lo que realmente pasó: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Quiénes hicieron que pasara esto? ¿Qué fue lo que sentimos? ¿Qué cambios hubo en el proceso? Pero, sobre todo, ¿Por qué pasó eso de esa manera?

Recorrer ese proceso vivido, todas las callejuelas, dinámicas, los tiempos, los resultados... Y después preguntarse: bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿En qué momento estamos? Todo esto permite apropiarnos del pasado, no para quedarnos en él, sino para poder apropiarnos del futuro. Qué aprendizajes hemos vivido, que nos permiten orientar lo que vamos a hacer, ¿de qué se nutren las dificultades reales a lo largo del proceso?

Acercarnos interpretativamente a lo que sucedió, teorizaciones que hacemos para poder comprender; no es sólo dar cuenta de lo que hicimos, sino poder desarrollar otras capacidades de aquello que queremos hacer. Ir sistematizando conforme vamos haciendo el proceso de creación, es lo que propone Jara: "Producir conocimiento crítico. Interpretarlo desde una perspectiva transformadora."

Además de Oscar Jara y su metodología para la sistematización de experiencias, considero pertinente mencionar a John Dewey como parte de los antecedentes teóricos y cómo se relacionan sus teorías con el presente proyecto.

Dewey y la valoración del arte como experiencia: Para Dewey el individuo se crea en la creación de los objetos y dicha creación exige una adaptación activa a un material externo que implica una modificación del individuo cuyo fin es superar las necesidades externas, incorporándolas a una visión y expresión individual.

Todo conocimiento auténtico depende de esta auto creación del sujeto originada por su propia creatividad. La forma estética está recubierta de creatividad, no de tecnicismo. Por tanto, la experiencia estética no se confunde con la técnica de la que se sirve el artista ni con las técnicas por medio de las que el destinatario disfruta de las obras de arte. Finalmente, la experiencia estética constituye una de las manifestaciones más significativas de la vida, y cuando se empobrece es porque la “civilización es incivil” y “porque los hombres están divididos en sectas, razas, naciones, clases”.

En “Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes”, se da gran importancia al proceso creativo, tanto individual, como colectivo. Las técnicas, aunque son importantes y no se dejan de lado, siempre están en función de la creatividad, de modo que cada obra que se proyecte y se monte, sea una expresión auténtica en la que se refleje el sentimiento y la relación de los intérpretes identificándolos de manera legítima y profunda.

La relación entre sujeto-naturaleza y experiencia se convierte con la estética deweyana, en uno de los puntos de partida de la pedagogía activista, cuyo representante más destacado es la escuela de Chicago. El activismo, en efecto, consolida una educación estética del niño vivida como experiencia artística en la libertad de los medios expresivos.

A lo largo de todo el siglo XIX y a principios del siglo XX la historia de la educación registra una mutación pedagógica radical, cuyo principal filósofo sistemático será Dewey con su “Art as Experience”. El pragmatismo de Dewey supera tanto el positivismo tardío del siglo XIX como el idealismo de principios de siglo. La estética deweyana aparece en muchos de sus aspectos como una estética de la recepción y esta es a su vez una estética del contexto. Cuando entre el sujeto y el

ambiente se produce una interacción positiva, surgen las condiciones para una experiencia estética, entendida como una experiencia holística.

En la experiencia que testifican los alumnos de Sirenaica en el entorno y el ambiente de aprendizaje, expresan que van encontrando una manera de ser, una identificación consigo mismos en la que van creciendo no sólo técnica y musicalmente, sino también como sujetos integrales. Su autoestima aumenta, valoran las relaciones e interacciones sociales y las propuestas dialógicas son cada vez de mejor calidad, a través de un lenguaje estético y artístico.

En la construcción del conocimiento la función que se atribuye a la acción, a la experiencia y a la relación con la naturaleza, es fundamental. El sujeto se educa dentro de una dimensión vitalista. La experiencia se traduce en creatividad y en ellas se realiza el conocimiento. El conocimiento en Dewey se convierte en una experiencia natural completa, que el hombre vive en toda su totalidad, sin separar a quien conoce de lo que conoce, es decir, el sujeto del objeto.

La lógica de Dewey, su transaccionalismo, "el estudio de las relaciones cambiantes entre los aspectos psicológicos y ambientales de las unidades holísticas" (Altman y Rogoff, 1987, p. 24) y finalmente su estética, constituyen los fundamentos de una teoría pedagógica en la que el conocimiento, la sociedad y el arte son los elementos vitales de una apuesta educativa contra los tópicos comunes, las ambigüedades epistemológicas y los riesgos de una sociedad moderna donde el consumo rechaza al hombre y a la naturaleza haciendo inútiles los puentes.

Dewey mantuvo una concepción biológica del hombre, influido por el darwinismo que comenzaba a alcanzar a los intelectuales americanos. Para él el niño, como los demás seres vivos, vive y se desarrolla en y a través de un ambiente. Si se encuentra en un ambiente adecuado y alcanza el grado de desarrollo necesario, podrá enfrentarse a situaciones problemáticas determinadas, precisamente por condiciones ambientales y de desarrollo, y deberá resolverlas. Es decir, será capaz de llevar a cabo una acción inteligente.

Dewey (1938), en su libro *Experiencia y Educación*, propone que la alternativa al autoritarismo y la rigidez de la escuela tradicional no se sitúa en el dejar hacer, sino en la

construcción de una práctica educativa basada en la experiencia. Una experiencia que, para tener significado educativo, debe desarrollar en las personas la habilidad de enfrentarse inteligentemente a los problemas que encontrará a lo largo de su vida. Considera que la inteligencia no es una cantidad de sustancia gris dentro del córtex, sino una capacidad para desarrollar un tipo de actividad. “El principio de que cada ser humano ha de ser tratado como un fin, significa que el individuo debe ser educado de manera que esté capacitado para emitir juicios de valor, ha de potenciarse su capacidad crítica únicamente cuando el sujeto aprende a ver su propia experiencia y la de sus semejantes en la matriz de las condiciones sociales, puede actuar inteligentemente en pro de sus intereses y ser capaz de participar en la construcción de propósitos para sí mismo y para su grupo social”. (Dewey, 1902)

Las ideas de Dewey influenciaron en el desarrollo de la educación artística durante todo el siglo XX. Para Eisner (1972), son varios los aspectos en que las teorías de Dewey ayudan a un nuevo concepto de Educación Artística, como la intención de desarrollar la inteligencia creativa en la escuela que para muchos profesores significó el compromiso de utilizar el arte para estimular el desarrollo creativo general del niño.

También su concepción de la experiencia como un fenómeno global, condujo a una práctica curricular en la que la educación artística se integrase en otros campos de estudio y no se concibiese como una mera herramienta al servicio de la enseñanza.

“Cualquier teoría que ignora el papel necesario de la inteligencia en la producción de obras de arte, se basa en la identificación del pensamiento con el uso exclusivo de una de sus formas, los signos verbales y las palabras. Pensar efectivamente, en relaciones de formas y cualidades es una exigencia tan grande sobre el pensamiento como pensar en términos de símbolos verbales o matemáticos. Realmente, puesto que las palabras son fácilmente reproducibles de un modo mecánico, la producción de una obra de arte probablemente requiere más inteligencia de la que necesita la mayor parte del pensamiento de aquellos que se enorgullecen de ser intelectuales”. (Eisner, 1972)

Por último, quisiera mencionar la teoría constructivista de Lev Vygotsky, en la cual sustenta la influencia del entorno social y cultural en el proceso de aprendizaje, utilizando como elemento conductor la figura del maestro, el cual ejecuta las acciones necesarias para incentivar la actividad mental y la construcción de esquemas para el desarrollo cognitivo del sujeto a través de imaginarios, formas, las relaciones interválicas, interrelaciones sonoras y control corporal, que se desarrollan como una partitura simbólica. Un *modus operandi*, que se implementa a través de la imitación y la reproducción del gesto, de la narrativa, del movimiento, para que esa partitura invisible se vaya tornando audible, tangible y que el sujeto se relacione con esquemas de desarrollo cognitivo.

El constructivismo social de Lev Vygotsky trasciende a los modelos educativos de formación y desarrollo cognoscitivo, cuando deja ver con claridad las ventajas de trabajar desde los conocimientos y habilidades propias del individuo, hasta conseguir desarrollar otras de mayor complejidad. En Sirenaica, se parte de los talentos y capacidades naturales, tanto de los alumnos como de sus maestros, apreciando, valorando y respetando, además, aprendizajes previos de los alumnos y sobre los cuales ellos encuentran unas profundas relaciones de transformación sociocultural con lo cual, logran por demás, creaciones colectivas con sello único, tanto en la producción de la obra artística, como en las metodologías de enseñanza de las artes.

Se tienen en cuenta las experiencias vividas y se ahonda en la percepción individual que se tuvo sobre el proceso y la realidad de construir una identidad como “Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes”, y cómo esta búsqueda repercute en la construcción individual que cada uno tiene de su proyecto de vida, intereses, visión del mundo y lectura de la realidad.

Así mismo, como en el caso de Sirenaica, se establece la necesidad de adecuar el aprendizaje al entorno socio cultural; ya que, obviamente, las normas culturales contextualizan todo lo considerado adecuado o no. Siendo contraproducente intentar aplicar el mismo recurso pedagógico en grupos socioculturales distintos. Como la gran mayoría de los proyectos que perduran en el tiempo, Sirenaica ha pasado por distintas etapas desde su concepción hasta la fecha de esta

sistematización, razón por la cual se tienen en cuenta diferentes momentos culturales y políticos, cada uno aportando experiencias valiosas para contextualizar esta recopilación y su narrativa.

Lev Semenovitch Vygotski, profesor de pedagogía en Moscú, afirma:

La imaginación se sirve de los conocimientos y experiencias pasadas, las metaboliza y las transforma en nuevas ideas que proporcionan las respuestas adecuadas a los problemas del presente. La originalidad de la experiencia y del conocimiento infantil permite estimulaciones y resultados creativos mucho más fértiles que los del adulto. Estos se revelan sobre todo en la creación. (Vygotski, 1982)

Marco conceptual

A continuación, hago referencia a unos elementos importantes que dan fundamento al presente trabajo de investigación, al estar abordado desde la experiencia práctica formativa en la educación musical coral:

La enseñanza del canto

Traigo a colación a Josefa Lacárcel Moreno quien, en su teoría de la Psicología de la música, habla de manera acertada y clara acerca de la expresión de la voz y de la importancia de su correcta enseñanza:

Dice ella que por medio de la voz se manifiestan sentimientos, estados de ánimo y que es el medio de comunicación más rico que poseemos. Que es el instrumento musical más antiguo, perfecto y asequible. Es además la primera manifestación emocional del recién nacido y desde muy temprana edad, el ser humano trata de modularla y controlarla para expresar sus necesidades, tanto fisiológicas, como emocionales y de comunicación. Que es el medio de expresión que más rápidamente se altera y que en ocasiones puede anularse debido a la emoción.

El tono y volumen de nuestra voz, delata el momento en que nos encontramos y el tipo de persona que se es. Asegura ella que por eso es tan importante educar adecuadamente tanto la expresión de la voz como el canto.

El extraordinario poder del sonido de la voz con lo que llaman “mantra”, lo descubrió hace milenios la tradición oriental hindú y se refiere a una breve palabra o fórmula que actúa como una fuerza invisible, que pone en funcionamiento de una forma práctica, la energía contenida en el cosmos. Se describe el mantra, como la constante repetición que recarga el cerebro hasta hacerle capaz de alcanzar altos niveles de “consciencia”, ya que la resonancia del sonido viaja directamente a este.

El canto es uno de los medios de expresión más completo y máximo de la actividad musical, que lleva al ser humano a descubrir la imagen del propio cuerpo. Es por medio de estos estímulos, sobre todo en la producción y emoción musical de los sonidos agudos, como se establece la dinámica de la actividad cerebral. La melodía cantada contiene una fuerza propulsiva que despierta nuestra actividad motriz y emocional, propiciando sentimientos de gran diversidad. Constituye un lenguaje emotivo y afectivo, pudiendo modificar el estado de ánimo de un sujeto. Es fuente de alegría, serenidad y un sin fin de sentimientos que producen satisfacción y autorrealización. (Lacárcel 2003, p. 225)

Continuando con el concepto de la enseñanza del canto, a otros continentes ha llegado información acerca de la formación coral que se realiza en Sirenaica: Nadja Luisa Peschel en su trabajo de investigación sobre el efecto del canto en la personalidad de los niños para la Universidad de Música Carl Maria Von Webber, en Dresden Alemania, hace una comparación entre los testimonios de tres expertos en diferentes ramas de la educación musical y la psicología. Como directora de Sirenaica, fui una de las entrevistadas para contar la trayectoria de nuestra organización y la experiencia en la educación musical a través del canto. Dicha entrevista se realizó en el año 2020, por medio de una llamada en la plataforma Zoom, en tiempos de pandemia.

“Im Fokus des empirischen Forschungsteils dieser Arbeit steht die Vorstellung und Umsetzung der qualitativen Forschungsmethode des leitfadengestützten Experteninterviews. Insgesamt wurden drei Expert*innen durch einen theoriegeleiteten Leitfaden befragt, um an möglichst aussagekräftige Informationen aus der Lebenswelt von

Menschen zu gelangen, welche das Singen mit Kindern alltäglich praktizieren. Nachdem der Aufbau des Forschungsdesigns erläutert wurde, folgt eine ausführliche Darstellung und Auswertung der gewonnenen Ergebnisse. Auf diese Ergebnisse baut die Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse sowie die Beantwortung der oben genannten Forschungsfragen auf. Den Abschluss der vorliegenden Arbeit bildet ein perspektivischer Ausblick auf bildungspolitische Maßnahmen und musikpädagogische Forschungsansätze.” (Peschel, 2020, p. 2)

Traducción del idioma alemán al español:

El enfoque de la investigación empírica de este trabajo es la presentación e implementación del método de investigación cualitativa de entrevistas a expertos basadas en guías. Así pues, se entrevistaron tres expertos utilizando una guía basada en la teoría para obtener información significativa del entorno de vida de las personas que practican el canto con los niños todos los días. Después de la construcción del diseño de investigación, fue explicado y sigue una presentación detallada y evaluación de los resultados obtenidos.

La interpretación del conocimiento adquirido se basa en estos resultados, respondiendo a las preguntas de investigación.

La conclusión de esta tesis es una visión en perspectiva de las pobres políticas educativas y los enfoques incompletos de la investigación pedagógica musical tradicional. (Peschel, 2020, p. 2)

“Über Die Wirkung des Singens auf die Persönlichkeit von Kindern” que traduce: “Sobre el efecto del canto en la personalidad de los niños”. Un proyecto de investigación en didáctica musical para escuelas primarias, presentado por Nadja Luisa Peschel a la Universidad de Música Carl Maria von Weber, Dresden-Alemania, publicado en octubre de 2020.

El aprendizaje activo

La experiencia que se está sistematizando está sustentada en el aprendizaje activo, fundamentado en el marco de la teoría de la pedagogía de John Dewey, quien propone que el

principio de toda educación es el aprendizaje por experiencia y consciencia directa con el objeto de aprendizaje.

Debo mencionar entonces dentro de este marco teórico la pedagogía activa de John Dewey, quien propulsó la creación de la “Escuela Nueva”, una corriente educativa que muestra una escuela basada en la experimentación y la reflexión, en contra de las ideas de la escuela tradicional.

El concepto de “Escuela Nueva”, es el niño como centro de la educación: Preparar al niño para el futuro en sociedad, conocedor de las libertades y las dignidades de todos los seres humanos. Fomentar el carácter y la libertad individual, desarrollar las habilidades intelectuales, artísticas y sociales del niño mediante el juego y la experiencia.

A partir de los últimos años del siglo XIX en Europa y en otros países del mundo, emergieron críticas y pensamientos diferentes a lo que la educación tradicional decía, en respuesta a la necesidad de una renovación a favor de la autoformación y la actividad espontánea del niño, poniendo en duda la pedagogía tradicional. La Escuela Nueva pone énfasis en la libertad y autonomía del niño, la dignidad de la infancia y su valor.

El término “Escuela Nueva” no se refiere a un único tipo de sistema didáctico, sino a todo un conjunto de principios que se contraponen a la escuela tradicional. Esto caracteriza a un movimiento renovador heterogéneo con una gran diversidad de corrientes. Teoría nada lejana de nuestra historia de vida en cuestión, “Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes”.

La formación en situaciones extremas, geográfica y políticamente disímiles, se convierte realmente en la preservación de la vida de niños y jóvenes, proporcionándoles la posibilidad de la construcción de sus proyectos de vida. Sirenaica, a través de la formación de coros infantiles y juveniles, la interdisciplinariedad de las artes, su metodología educativa y pedagogía musical, ha buscado en estos veintiún años de existencia, un posicionamiento en el medio, dejando un legado histórico cultural a futuras generaciones. El presente proyecto de sistematización de esta experiencia de vida, es un esfuerzo más para lograr dicho propósito.

Pedagogía musical

En este plano, Keith Swanwick (1991), justifica la necesidad de preparar el contexto y los materiales de enseñanza de acuerdo al alumnado al que se dirigen. A lo largo de su extensa obra pone el foco en la música que se enseña en las escuelas, ante lo cual destaca los que considera los dos objetivos fundamentales de la pedagogía musical:

1. La enseñanza de la música no puede dissociarse del contexto social y cultural en el que se produce, donde la interculturalidad juega un papel fundamental para comprender los procesos que discurren en el aula. La pedagogía musical debe contribuir al descubrimiento y exploración sistemática, pero a su vez crítica, de los diversos elementos y procedimientos musicales.
2. Participar en la creación musical y en la continuidad de otras propuestas que surjan en el seno del aula, generando una comunidad de aprendizaje en la que cualquier participante tenga capacidad para decidir cómo contribuir a la construcción de una identidad de grupo.

Igualmente, en este apartado de Pedagogía musical, hago referencia a Émile Jaques-Dalcroze, quien fue un compositor, músico y educador musical suizo que desarrolló la rítmica, en un método de aprendizaje y de experimentar la música a través del movimiento. En los principios de su método, así como lo hemos comprendido y puesto en práctica en el Coro Escuela, se destaca la importancia del movimiento corporal y la percepción musical a través de la totalidad del cuerpo y no solamente por el oído, en un contexto multidisciplinario, relacionando música y movimiento corporal. Se ubica el solfeo musical en el espacio y se posibilita visualizar las diferentes nociones del aprendizaje de la música que se realiza en grupo, trabajando capacidades de adaptación, imitación, reacción, integración y socialización.

La fundamentación de Dalcroze viene de la Antroposofía de Rudolf Steiner, quien propone una reconciliación entre el pensamiento positivista científico y el pensamiento humano, y le da una

gran importancia a la euritmia, que consiste en el aprendizaje de la música desde el cuerpo en movimiento.

Quiero mencionar también a Justine Ward, quien centra su metodología principalmente en la formación vocal, es decir, en el canto y en la dirección coral. Ella considera tres elementos fundamentales a tener en cuenta en toda música cantada: control de la voz, afinación perfecta y ritmo preciso. Este método usa una notación cifrada, correspondiendo a una altura relativa de cualquier tonalidad mayor. Los sonidos se representan corporalmente y su representación gráfica se hace por medio de números del 1 al 7, correspondientes a las 7 notas de la escala.

Formación integral

Para este concepto quisiera citar nuevamente a Josefa Lacárcel, en este caso hablando sobre la danza, la cual, junto a otras disciplinas artísticas, ha sido fundamental en los procesos formativos integrales de Sirenaica, como complemento al canto coral.

Al respecto al dominio del cuerpo, dice Lacárcel que es un hecho probado la influencia positiva de la música en la organización de las relaciones espaciales. Que la expresión libre de una obra musical o danza, contribuyen a dominar y canalizar las emociones, pues se requiere controlar gestos corporales y faciales. Así, inclusive los individuos con una personalidad débil, serían capaces de despertar sus energías latentes, y los impulsivos de canalizar las fuerzas desencadenadas. Sostiene Lacárcel que la danza ayuda a formar el carácter y educar la voluntad, ya sea de una forma privada y personal, o dirigida y orientada por un maestro. Al danzar, se dejan salir las más profundas emociones, se siente y exterioriza el propio cuerpo con alegría, tristeza, agresividad o miedo. Danzar es una forma de sentir, existir, expresar consciente o inconscientemente, la manera de ser y sentir de cada persona; se expresa la vida y es un medio para salir de sí mismo. La fuerza, la organización y la experiencia personal de los movimientos trascienden, dejando salir su propia naturaleza, el sentimiento más profundo y el impulso de comunicación.

La danza ha sido una de las manifestaciones más importantes de todos los pueblos desde el principio de la humanidad. Cuando es ritual, encierra un contenido y sentimiento mágico. En muchas

culturas fue creada por los chamanes, con el fin de generar “energía” tanto en el individuo como en el grupo. Finaliza ella diciendo que la danza siempre ha sido en las culturas más ancestrales una forma de vida, una manera de vivir holísticamente en complicidad con la naturaleza y con otras personas.

Marco legal normativo

El presente proyecto responde a la ley 115 de Feb 8 – 1994, Ley General de la Educación que expide el Congreso de la República de Colombia y que establece en su Título II, la Educación Artística, no como una materia sino como un área fundamental del conocimiento obligatoria en los 9 años reglamentarios de la educación básica y secundaria. La educación artística no debe ser un lujo. Es un derecho.

En la misma ley, en el Título III, Modalidades de atención educativa a poblaciones, la educación No formal se obliga a atender a niños y jóvenes con capacidades o talentos excepcionales.

En mi concepto, aunque esta ley tiene en cuenta todas las áreas fundamentales de la educación y les da la misma importancia a las científicas, a las humanidades y a las artes, sabemos que en la práctica se da mucha más importancia a las científicas, en una instancia menor a las humanidades y, por último, casi siempre en desventaja, están las artes. Es importante en el momento de hacer currículos y presentar proyectos artísticos, apoyarse en esta ley para sustentarlos. Nunca se debe olvidar ni dejar de lado la creatividad artística en el diseño y la puesta en práctica de las metodologías, para ir dándole cabida a espacios interactivos en que se tengan en cuenta las ideas de los estudiantes y los espacios de juego y aprendizaje alternativo.

Esta misma ley cita textualmente el siguiente aparte: “Los planteles educativos del país pueden organizar con libertad de criterio las áreas fundamentales del conocimiento e introducir asignaturas optativas, estimulando significativamente la innovación académica”. Lo cual, debería tenerse también en cuenta para mirar la educación desde un punto de vista más humano y menos técnico. Los artistas sabemos de sobra que en la educación tradicional es poca la importancia que se

le da a la formación artística y menos a la educación sobre talentos o habilidades específicas, aunque estas también están contempladas en la ley.

También existe la ley general de cultura (Ley 397 de 1997), en la cual “El Congreso de Colombia, decreta en su TÍTULO I: Principios fundamentales y definiciones ART. 1º—La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:” [...]

9. “El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.”

Los principios filosóficos que enuncia esta ley, son precisamente los valores que en Sirenaica consideramos fundamentales, que exaltamos y que todo tienen que ver con sus metodologías de formación. Miramos el coro como un grupo social en el cual compartimos y vivimos generosos espacios de tiempo y de aprendizaje con personas muy diferentes. A estos saberes se hace una aproximación principalmente por medio de la música y ellos fomentan la interculturalidad, haciendo relación al principio.

12. “El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal.”

En el TÍTULO III: ART. 17. “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica. Temas: Estímulos y promoción a la creación.

ART. 18. —De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la

ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales:

a) Artes plásticas;

b) Artes musicales;

c) Artes escénicas;

d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país;

e) Artes audiovisuales;

f) Artes literarias;

g) Museos (museología y museografía);

h) Historia;

i) Antropología;

j) Filosofía;

k) Arqueología;

l) Patrimonio;

m) Dramaturgia;

n) Crítica;

ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura.

En los Títulos, Artículos y principios antes relacionados, se decreta como ley, estimular la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. También es ley, fomentar las artes en todas sus expresiones con el fin de construir la convivencia pacífica. Así mismo, en su principio # 13, El Estado, al formular su política cultural, debe tener en cuenta tanto al creador y al gestor, como al receptor de la cultura, y deberá garantizar el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y

síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.”

(Ley 397, 1997, art.18). (Colombia, 1997)

Metodología

Este proyecto investigativo de corte social, cualitativo y constructivista, se realiza por medio de la sistematización de una experiencia llevada a cabo durante más de dos décadas de formación coral infantil y juvenil en el municipio de Medellín.

Se han utilizado como referentes guía los teóricos pedagógicos Oscar Jara, con su enseñanza acerca de la sistematización de experiencias y a John Dewey, quien concibe la escuela como reconstructora del orden social, tomando en este proyecto al coro como modelo social de convivencia y, por último, a Lev Semenovic Vygotski, estudioso de las relaciones entre pensamiento y lenguaje, quien siendo uno de los principales investigadores de los años 30, afronta el problema de la imaginación y de la creatividad en el sujeto en edad evolutiva y establece de forma armónica los nexos entre mente, experiencia y expresión.

Este trabajo es constructivista porque parte de una experiencia que se desarrolla a sí misma y que va produciendo una nueva experiencia a través del trabajo vocal. Se fundamenta a partir del proceso constructor del conocimiento.

El enfoque cualitativo se basa en la interpretación que se le da a las cosas y fenómenos que no pueden ser captados o expresados plenamente por la estadística o las matemáticas.

Utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad como formas de hacer creíbles y confiables los resultados de un estudio. Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo problema o tema, los cuales convergen en torno a un punto central del estudio. Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandarizada, como técnicas en la recolección de datos. Centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas. (Cerdeña, 1993)

Este proyecto está sustentado por una serie de herramientas metodológicas para la investigación cualitativa como registros fotográficos y de video, documentos y artículos de prensa, observación directa del hecho concreto y testimonios de alumnos y profesores que hacen y han hecho parte de los programas de formación y ahora se desempeñan profesionalmente. Dicha

compilación se concentra en una narrativa cronológicamente contada y estructurada, a la manera de autobiografía en tres etapas:

I. En el principio

- El colegio, la familia, el conservatorio de la de Antioquia
- El Polifónico
- La Universidad
- El regreso y la nueva partida

II. Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes

- La Red Coral Escolar de Medellín
- Audiciones
- El primer ensayo y el primer año
- Gran montaje con la Filarmónica, coro de 600 y solista indígena
- ¿Quieres Cantar?, el libro Naranja y el primer CD
- Río de Mangos
- Vivan los niños
- Iuventus
- El libro azul
- Buscando apoyo privado y estatal para sobrevivir
- Red Coral juvenil
- Ampliando horizontes
- Quieres cantar
- Coro infantil Sirenaica
- In Crescendo
- Coro Piccolo
- Teatro musical Iuventus
- El coro escénico

- Festival Crearte Sirenaica
- El libro Blanco
- El CD azul
- La escuela de directores y los sinfónico-corales
- Juventus de Cámara

III. Hacia el futuro

De manera transversal a la narrativa de la experiencia vivencial, se hace referencia a teóricos musicales como Keith Swanwick, Émile Jaques-Dalcroze, Justine Ward y se mencionan los tres libros publicados por fundación Sirenaica en que se recopila, organiza y clasifica un repertorio coral infantil y juvenil que posibilitan, entre otros recursos metodológicos, hacer una reconstrucción histórica del proceso.

Finalmente, quedará un registro audiovisual en el que se da cuenta de la multidisciplinariedad artística realizado con niños, jóvenes y maestros cantantes, como socialización del resultado del proceso de formación en el proyecto “Sirenaica la Nueva Escuela para la Música y las Artes” en la ciudad de Medellín.

Conclusiones

Este proyecto tuvo como propósito principal dejar un testimonio histórico-cultural de vida y experiencia de lo que ha sido el recorrido de Sirenaica en 21 años, desde que fue concebida hasta el día de hoy.

Para esta sistematización se han recopilado fotografías, videos, testimonios de alumnos y maestros, además de la construcción de una descripción narrativa en un documento literario en que se entabla un diálogo con un personaje mítico llamado Mousike, musa de las artes, pasando por los acontecimientos más significativos que aportaron al proceso de estructuración de Sirenaica.

El haber sido testigo del desarrollo del proyecto de vida de muchas de las personas que han pasado por Sirenaica, ha sido y sigue siendo la motivación principal para seguir adelante. El sentimiento de compromiso social que impulsó a su creación, haber podido entregar conocimiento, haber crecido junto a varias generaciones, haber comprobado que el simple hecho de mostrar un camino posible con algo tan natural como el canto y recorrerlo sin temor, con convicción y al lado de personas sensibles, es un don y un regalo que solamente se puede agradecer.

Lograr credibilidad en personas desprevenidas, que nada tienen que ver con la música, con el arte y convencerlas de que son transformadores potenciales de sociedades, que enaltecen el alma, suben la autoestima y desarrollan la disciplina y la creatividad, entre muchas otras bondades en niños y jóvenes, justifica las más de dos décadas de trabajo ininterrumpido y las muchas que ojalá aún estén por venir.

Seguir adelante fortaleciendo, creando, certificando metodologías humanas y alternativas de formación para artistas, mostrar al mundo la maravilla que un puñado de niños y jóvenes puede construir con el pensamiento, la sensibilidad, la voz, el cuerpo y una buena dirección, es algo que se pretende demostrar en esta historia, abriendo caminos y dejando huella en "Memorias de Sirenaica, la Nueva Escuela para la Música y las Artes".

Bibliografía

- Centellas, N. (2012-05-18). La pedagogía del cuerpo en el proyecto MA, una perspectiva integral en comunicación para la salud y el cambio social. *Folios Revista de Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia*, (23), 137-160.
- Congreso de Colombia. (8 de febrero de 1994) Ley General de Educación. [Ley 115 de 1994]. DO: 41.214.
- Constitución política de Colombia [Const.] (1991) Artículos 8, 21, 23, 26, 52. [Título II]. 2da Ed. Legis.
- Dewey, J. (1902). *The school as social center*. En: obras de John Dewey. Volumen ii. 1926-1928. Madrid. Ed. La lectura.
- Dewey, J. (1926-1928). Volumen II. Madrid. Ed. La Lectura.
- Eisner, E. (1972). *Emerging models for educational evaluation*. School review, vol. 80, nº 4. August.
- Newhall, A. (2018). Sistema de identidad visual coro nacional de cuba y sus dependencias. *Diseño de comunicación visual isdi*, 22-26.
- Procolombia. (2019). Colombia co. Obtenido de Colombia bajo el lente de Ruven afanador: <https://www.colombia.co/ruven-afanador-fotografo/artistas/colegio-del-cuerpo>
- Restrepo, A. (28 de 07 de 2014). Colegio del cuerpo/proyecto ma/mi cuerpo, m. C. Youtube. Obtenido de <https://youtu.be/gl9rxuikh1q>
- Vygotski, I. (1982). *Psicología del arte*. Barcelona, Seix Barral.

Anexos

Anexo 1. Encuesta

Formato de Encuesta

Ilustración 2

Formato de Encuesta

Fecha

Nombre

Edad

¿En dónde vives?

¿Si es en Medellín, en que barrio?

¿A qué te dedicas?

¿A qué edad entraste a Sirenaica?

¿Cuánto tiempo has estado, o estuviste en Sirenaica, y que roles has desempeñado?

¿Cuáles han sido los aportes más importantes, musicales, artísticos y/o como cantante que ha dejado Sirenaica en tu formación y desempeño profesional?

¿Cuál es la metodología pedagógico-didáctica que más valoras de la formación en Sirenaica?

¿Cuáles son los aportes interrelacionales más importantes que te ha dejado Sirenaica desde el punto de vista social?

¿Qué hace a Sirenaica diferente de las otras organizaciones de formación musical y artística?

¿Puedes describir de manera corta, a María Adelaida Mejía como pedagoga y como directora?

¿Qué crees tu que Sirenaica le ha aportado a la ciudad de Medellín, a Colombia, al movimiento coral y artístico latinoamericano?

¿Qué es lo que debería seguir, hacia el futuro en el camino de “Sirenaica, la nueva escuela para la música y las artes”?

Resultados de las encuestas

<https://drive.google.com/drive/folders/1luJKr6JX60rhB2sJgWI-AQKe7qvwkMca?usp=sharing>

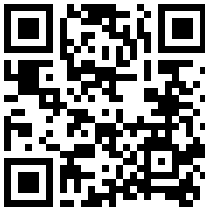

Videos testimonios

Video Largo. <https://youtu.be/-oUjP7dG6bA>

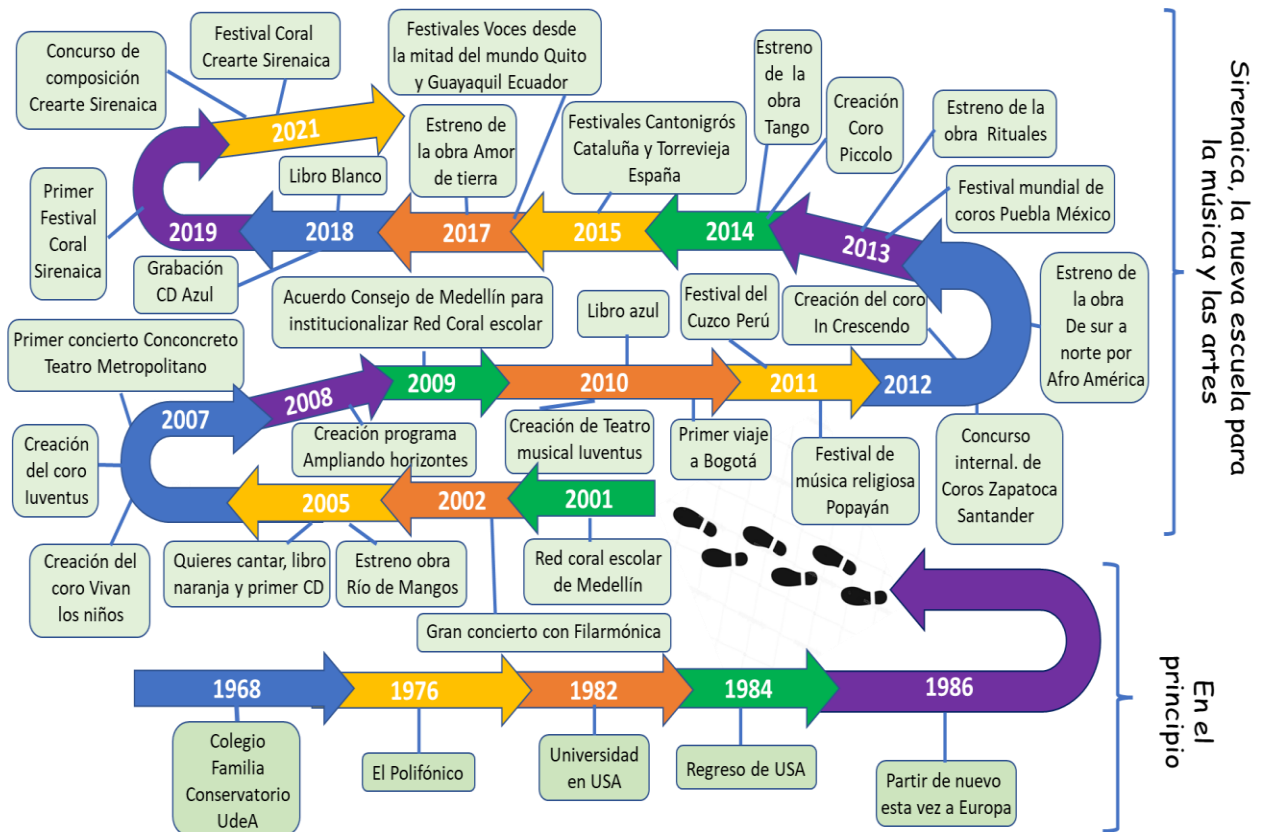
Video Corto. <https://youtu.be/LhQQk7zsUlc>

Anexo 2. Línea de tiempo

Ilustración 3

Línea de tiempo

Anexo 3. Video de sustentación

Registro audiovisual a manera de cortometraje en el que se da cuenta de la multidisciplinariedad artística realizada con niños, jóvenes y maestros cantantes, como socialización del resultado del proceso de formación en el proyecto “Sirenaica la Nueva Escuela para la Música y las Artes” en la ciudad de Medellín. https://youtu.be/_6IYRzpy_xM

