

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

Andrés Noreña González

Asesor

José Mario Córdoba

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Música

Medellín, Antioquia, Colombia

Cita

(Noreña González, 2024)

Referencia

Noreña González, A. (2024). Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

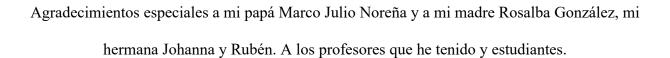
Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes Decano/Director: Gabriel Mario Vélez Jefe departamento: Ana María Ordúz

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.

Dedicatoria

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción.

Paulo Freire

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	v
Abstract	vi
Introducción	1
1 Definición del problema	2
1.1 Planteamiento del problema	2
2 Justificación	4
3 Objetivos	5
3.1 Objetivo General	5
3.1.1 Objetivos Específicos	5
4 Marco Teórico	6
4.1 Acerca de Suzuki, Metodología y M	étodo6
4.2 Psicología, Repertorios Musicales y	Contexto6
4.3 Sobre la Lectura Musical	7
	lares Para la Formación de Orquesta Frotada y
	en Cuerdas Frotadas12
• • •	Formador
	ciación Instrumental en Cuerdas Frotadas14
	16
-	16
5.3.2 Descripción de la Propuesta	16
	18
Anexos	;Error! Marcador no definido.
Prefacio	20
Iniciación	20
Formación	20
Proyección	21
Metodología	21
Caminar en el instrumento	22
	25
Compañía	28
Diálogo	32

Tiempo y contratiempo	35
Comentarios sobre el grado 0.5	39
Grado 1	40
Acerca de la escala de re mayor	41
Baby Shark	42
Coral #1	46
Los Elefantes	50
Comentarios sobre el grado 1	54
Grado 2	55
Jingle Bells	57
We Will Rock You	60
Barbosound	67
Comentarios sobre el grado 2	73
Grado 3	
Can Can	77
La Guaneña	84
Quizás quizás quizás	89
Comentario sobre el grado 3	94
Grado 4	95
Hurí	96
Honda pena	102
Volver	109
Comentarios acerca del grado 4	115
Grado 5	116
Lago de los cisnes	117
Se dice de mí	123
Satanás	132
Comentarios acerca del grado 5	
Anexo 2	
Referencias	140

Resumen

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas es una guía pedagógica para colaborar a la conformación de grupos de cuerdas frotadas desde grado 0.5 hasta grado 5. En cada uno de estos grados se hallará una breve descripción de los contenidos que se van a desarrollar durante el grado, además de tres obras por cada nivel. En este documento se encuentran composiciones y arreglos propios todos con objetivos pedagógicos y formativos, tomando en cuenta los avances que han tenido los procesos de iniciación musical de banda en contexto regional y nacional, además de investigaciones académicas sobre la educación.

Palabras clave

Cuerdas frotadas, orquesta, iniciación, violín, viola, violoncello, cello, contrabajo, arreglo, formación, iniciación instrumental, propuesta metodológica, guía pedagógica.

Abstract

Methodological proposal for the initiation and formation of bowed string orchestras is a pedagogical guide to collaborate in the formation of bowed string groups from grade 0.5 to grade 5. In this document there are own compositions and arrangements, all with pedagogical and formative objectives, taking into account the advances that the musical initiation processes of the wind band have had in the regional and national context, as well as academic research on education.

Keywords

String orchestra, orchestra, beginner orchestra, violin, viola, violoncello, cello, double bass, arrangement, training, instrumental initiation, methodological proposal, pedagogical guide.

Introducción

En Colombia la enseñanza musical de los instrumentos de viento y cuerdas pulsadas tienen bastante tradición, teniendo incluso, algunos procesos antecedentes de hasta más de cien años; ensambles como la banda sinfónica y la estudiantina por lo general son agrupaciones conocidos en los municipios (donde se desarrollan estos procesos); ya que estos formatos instrumentales han ayudado a conformar y representar la identidad nacional desde las épocas de la conquista; por tal motivo el interés de quienes administran el poder territorial en mantener y promover estas manifestaciones artísticas, dando como resultado la necesidad de producir material pedagógico que ayude a la iniciación y formación de estos formatos musicales, teniendo en cuenta cada etapa de formación en estos procesos.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en instrumentos de cuerdas frotadas son más recientes en nuestro país, éstos no han tenido una masiva promoción y difusión, resultado a ello denota el desequilibrio en cuanto a material didáctico para la iniciación y formación en orquestas de cuerdas frotadas en escuelas de música municipales. El objetivo de este trabajo es elaborar material didáctico para la enseñanza de instrumentos de cuerdas frotadas y la conformación de orquestas.

1 Definición del problema

Los emergentes procesos de formación en el área de cuerdas frotadas en los municipios de Antioquia evidencian la falta de material pedagógico y estandarización del repertorio por grados de dificultad en aras de la formación de este tipo de procesos y el crecimiento de la agrupación.

1.1 Planteamiento del problema

En Colombia existen instituciones gubernamentales para la iniciación y formación artística llamadas "Casas de La Cultura". En ellas se brinda a la comunidad cursos en diferentes áreas, las cuales están definidas como artes escénicas, artes plásticas, danza y música. En el área de música se presentan diferentes procesos de formación, de los cuales nacen agrupaciones como: banda sinfónica, coro, estudiantina (cuerdas andinas), orquesta de cuerdas frotadas, dependiendo el contexto, cada casa de la cultura brinda diferentes procesos de formación, que están sujetos al rubro presupuestal asignado para cada municipio.

En municipios con poco presupuesto aparece la figura de director-formador, quien debe encargarse de la enseñanza teórico-técnica por instrumentos, además de los procesos de ensambles, usualmente hay un formador por áreas. El área de vientos es dirigida por el director de la banda, quien enseña los instrumentos que conforman la banda sinfónica, el director del área de cuerdas pulsadas estudiantina es el encargado de enseñar guitarra, tiple y bandola, para conformar la estudiantina (como es llamado el ensamble de cuerdas pulsadas), de igual manera el director de la orquesta de cuerdas frotadas es el encargado de enseñar violín, viola, violoncello y contrabajo.

Por tal motivo dichos procesos, banda y cuerdas pulsadas tienen más material pedagógico para la estandarización y unificación de los procesos de formación y conformación de estos ensambles, mientras que los procesos de formación en cuerdas frotadas no han tenido esa estandarización y unificación curricular

Históricamente hablando, el proceso de cuerdas frotadas es más recientes en los procesos de educación pública no formal, es decir en las casas de la cultura, ya que los instrumentos de viento y cuerdas pulsadas tienen antecedentes que se remontan a la época de la conquista en entornos populares y masificados, que de hecho han tenido papeles muy importantes en la conformación de identidad nacional, mientras que las cuerdas frotadas no tuvieron este protagonismo en la conformación de la identidad nacional.

Los procesos de cuerdas frotadas a nivel nacional no han tenido suficiente cohesión ni interacción a nivel territorial tan sólidos como los movimientos bandísticos a nivel nacional, que constantemente hacen encuentros, festivales y concursos para este tipo de ensambles, mientras que los procesos bandísticos cuentan con autores nacionalmente reconocidos en varios departamentos del país, por su labor de creación de material en pro a la educación musical mientras que, en el caso de las cuerdas frotadas, son pocos los autores reconocidos y con material que trabajen estos objetivos. Es por esto que, el propósito de este trabajo es hacer una reflexión en contexto sobre los procesos de formación de banda sinfónica y orquesta de cuerdas frotadas con el objetivo de hacer aportes bibliográficos y metodológicos para la conformación, promoción y difusión de los procesos de cuerdas frotadas.

Es importante que los formadores en cuerdas frotadas empiecen a entretejer diálogos, a nutrir y crear material pedagógico con fines académicos para fortalecer los procesos de formación y conformación en los procesos cuerdas frotadas en los territorios. Por tal motivo se propone el siguiente material pedagógico que sirva como una guía práctica para la formación y conformación de procesos de cuerdas frotadas especialmente para municipios donde aparece la figura de director-formador.

2 Justificación

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de cuerdas frotadas en el territorio colombiano no han tenido la suficiente promoción y difusión como otras áreas, pero esto ha venido cambiando, en varios municipios de Antioquia se ha venido aumentando el interés por la formación artística en esta área, las administraciones municipales y diferentes actores culturales de los territorios como corporaciones, asociaciones, academias independientes se han encargado en promover la enseñanza de los instrumentos de cuerdas frotadas. Sin embargo en los procesos no es usual encontrar un profesor para cada instrumento, que sería lo idóneo porque cada instrumento de cuerdas frotadas tiene una particularidad técnica y para un buen desarrollo técnico en los estudiantes lo mejor es tener un profesor experto en cada instrumento, por lo general, en los municipios lo que se encuentra es un solo profesor, que es el director del área de cuerdas frotadas, que a su vez es el formador de cada instrumento, arreglista, luthier, secretario y gestor para la circulación y promoción del área

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

• Elaborar una cartilla metodológica que sirva como guía práctica para la iniciación y formación de procesos en cuerdas frotadas.

3.1.1 Objetivos Específicos

- Definir los niveles teórico-prácticos en los procesos de formación de grado 0 a grado
 5.
- Crear tres arreglos o composiciones por cada uno de los grados de orquesta de cuerdas frotadas

4 Marco Teórico

4.1 Acerca de Suzuki, Metodología y Método

El doctor Schinichi Suzuki fue un violinista y pedagogo musical que vivió entre 1898 y 1989. Es reconocido por su metodología de enseñanza de la música. La metodología de él está basada en aprender la música de la misma manera en que se aprende una lengua materna, de manera natural, bajo la premisa de que "todos los niños son capaces de aprender a través de la escucha, la imitación y la repetición" (Jaramillo, 2004, p.43). Dicha metodología consiste en un trabajo educativo entre estudiante, padre/madre y profesor, generando un contexto de disfrute y motivación a la hora de estudiar el instrumento. (Jaramillo, 2004). Así mismo, sugiere que el proceso de iniciación musical sea a temprana edad y que el padre o acudiente sea tutor musical del niño durante la semana en su hogar, tal como se enseña a hablar el idioma vernáculo.

La idea de aprender la música como se aprende la lengua materna parte de la observación realizada por Suzuki, la cual fue: "Uno aprende a hablar antes que, a leer, y el niño puede aprender el lenguaje de la música antes de leerlo." A partir de esta observación, análisis y reflexión Suzuki desarrolla su metodología y desarrolla su método.

El método Suzuki es un libro el cuál ha sido adaptado a diferentes instrumentos como a guitarra, piano, flauta, incluyendo los cuales conforman la orquesta de cuerdas frotadas, siendo el violín, viola, violoncello y contrabajo; Suzuki en su método propone unas canciones con contenido pedagógicos para desarrollar la ejecución instrumental por parte de los estudiantes, parte de su repertorio está basado en rondas tradicionales europeas.

4.2 Psicología, Repertorios Musicales y Contexto

La psicología cognitiva se ha encargado de estudiar los procesos mentales para el aprendizaje, dicha área de la psicología fue estudiada por Lev Vygosky, inaugurando así las teorías

de la psicología sociocultural y zonas de desarrollo próximo. (Vygotsky, 2017) En sus tesis, sobre la psicología histórico- cultural evidenció qué el desarrollo personal se ve ampliamente influenciado por el contexto social en el cual se desenvuelve un individuo, además que el individuo aprende más fácil desde lo que ya conoce, le es familiar o puede manipular. (Vygotsky, 2017).

El formador debe crear contextos de aprendizajes significativos, pues como menciona Cole: es importante por parte del profesor "ofrecer la guía necesaria, mediaciones en un sentido Vygotskiano, de manera que los niños asuman, a través de su propio esfuerzo, un control total de los diversos fines y usos del lenguaje oral y escrito." (Cole, 1984, p.7). Por tanto, se puede afirmar que la selección de repertorio en los procesos de enseñanza-aprendizaje es de vital importancia para que los estudiantes desarrollen y potencien sus capacidades musicales.

4.3 Sobre la Lectura Musical

Marice Martenot es un autor francés que resalta la importancia de la enseñanza-aprendizaje de manera gradual. Martenot (2004) en su método propone una secuencia gradual que conduzca al aprendizaje de la lectoescritura acompañada por un ambiente de aprendizaje agradable y motivador, en el que se da amplio espacio a la vivencia afectiva de la música. Este paso es muy gradual y atraviesa etapas diferentes indicadas en los Cuadernos del Método utilizando antes de la notación tradicional otras formas de escritura que hoy llamaríamos analógicas." (Jaramillo, 2004,p.42)

En los procesos de enseñanza-aprendizaje es importante generar experiencias que ayuden al desarrollo cognitivo y motriz de la ejecución e interpretación de la partitura, dicho esto, no es pertinente poner a los estudiantes e integrantes frente a unas partituras desde un nulo conocimiento de la música y del instrumento. No en vano Kodaly en sus investigaciones hablaba sobre "las tres P", *Practicar, Preparar y Presentar*; además decía que a la hora de enseñar el profesor debe tener

la capacidad de enseñar "un mismo concepto de mil maneras".

4.4 Propuestas Metodológicas y Curriculares Para la Formación de Orquesta Frotada y

Banda en Colombia

Existe en el medio de educación musical en Colombia diversas cartillas y propuestas

curriculares para la formación de banda, entre las cuales se destacan: grados de dificultad en

repertorios bandísticos una propuesta para el contexto colombiano de Victoriano Valencia y El

método colectivo del maestro Cesar Augusto Cano Arteaga llamado: Cómo iniciar una banda

infantil.

En el documento que lleva como título Grados de dificultad en repertorios bandísticos, una

propuesta para el contexto colombiano, Valencia (2010) describe las consideraciones teórico

técnicas las cuales se pretenden desarrollar. El autor indica que: "Los grados de dificultad hacen

referencia a un conjunto de consideraciones en distintos niveles de estructuración musical que

permiten identificar la coherencia y ordenamiento de los repertorios dentro de un proceso de

desarrollo bandístico favoreciendo el desarrollo técnico e interpretativo de la agrupación. Estas

consideraciones técnicas, o parámetros, se clasifican en los siguientes niveles estructurales y

variables" (Valencia, 2010, p.2).

En el documento citado anteriormente el autor define unos parámetros a tener en cuenta

para la categorización de grados, siendo estos los siguientes:

• Nivel tímbrico

Formato: conformación instrumental de la banda.

Registro: sonidos disponibles o empleados en un rango determinado.

Nivel rítmico-métrico

Características métricas: relaciones en la estructura métrica al nivel del pulso y sus

8

divisiones y en la estructura enfática de compases y otras agrupaciones de elementos.

Figuración: disposiciones de sonidos y silencios en la estructura métrica.

Tempo y agógica: velocidad, flujo de los eventos sonoros en el tiempo.

Nivel melódico

Interválica: movimiento de los sonidos en una sucesión melódica.

Relación escala-acorde: relaciones entre los sonidos de la melodía con la estructura armónica de base o acórdica subyacente.

Extensión: rango de la melodía dado por los extremos de su contorno.

Nivel armónico

Sistema: lógica ordenadora de las alturas (tonal, modal, atonal).

Acórdica: organizaciones de sonidos a nivel vertical (triadas, acordes de séptima, clusters).

Funcionalidad: principios armónicos de organización de los elementos en la forma.

• Nivel textural y orquestal

Roles: funciones instrumentales en la textura musical.

Densidad armónica (o lineal): la densidad armónica hace referencia al número de voces o sonidos distintos en un momento determinado; la lineal hace referencia al número de ideas musicales distintas o roles.

Densidad tímbrica: disposiciones y combinaciones orquestales en la textura.

• Nivel técnico-expresivo

Dinámicas: grados de intensidad en la producción y propagación del sonido.

Articulaciones: formas de producción del sonido en los instrumentos, ataques.

Efectos de emisión y mecanismos: los efectos de emisión hacen referencia a maneras alternativas de producción de sonido (frulato, multifónicos...) y los de mecanismos

adesarrollos técnicos de ejecución instrumental (trinos, trémolos...).

Nivel formal

Estructura: disposición de las ideas musicales por segmentos constitutivos (secciones, frases, semifrases).

Duración: extensión temporal de la obra musical." (Valencia, 2010, p. 2)

A partir de la anterior tabla el autor crea una categorización de bandas entre grados 0, 0.5, 1, 2, 3, y 4.

Por otro lado, en la propuesta metodológica llamada "Cómo iniciar una banda infantil" (Cano, 2015) tiene como objetivo ensamblar 5 obras de con ritmos colombianos de la región caribe desde grado 0, pretendiendo desarrollar habilidades musicales en los niños para la ejecución instrumental y la formación bandística.

Uno de los elementos importantes del método es su intención, ya que el autor cita que: "Este método nace con el propósito de apoyar y motivar los procesos iniciales de las Bandas-Escuelas, teniendo en cuenta el gran número de este tipo de agrupaciones que tiene nuestro país y considerando que en un número representativo de estos procesos, el director es el responsable de todas las labores inherentes a la agrupación (formador, tallerista, arreglista, compositor, gestor, psicólogo, luthier, secretario, etc.), lo cual es una condición que se ha presentado por necesidad del oficio y desconocimiento de las instituciones pero que a través de la historia, ha forjado en el día a día la realidad de nuestro Movimiento bandístico nacional. (Cano, 2015, p.7)

Con este antecedente se puede encontrar que los procesos de formación bandística se han interesado por crear un currículo el cual sea útil para los procesos de iniciación y formación. En Colombia se encuentran formadores y directores musicales en cuerdas frotadas que recientemente han hecho sus aportes para la iniciación y formación en orquesta de cuerdas frotadas.

Uno de estos es el trabajo de grado de Daniel Fernando Zuluaga Salazar llamado *Suite Pedagógica para la enseñanza de las cuerdas frotadas*. En palabras del autor: La "suite pedagógica para la enseñanza de las cuerdas frotadas" es una propuesta artística y metodológica para el abordaje del violín, viola, violonchelo y contrabajo desde la orquesta." (Zuluaga, 2020, p.3) Dicha "suite" contiene seis obras musicales compuestas en diferentes géneros colombianos y en creciente nivel de dificultad a partir de los cuales se desarrollan algunos elementos de la técnica instrumental en la práctica de conjunto. Una particularidad de ésta es que el autor hace su trabajo de grado pensando en una región de Antioquia, la zona de Oriente. Menciona además la clasificación y categorización de los grados de dificultad en las agrupaciones de banda sinfónica, pues el autor en su justificación de trabajo de grado dice:

En el oriente antioqueño existen muchos procesos artísticos desde el área musical que han enriquecido el movimiento cultural y académico de la región. Y aunque son muchos los formatos e instrumentos que se enseñan en los procesos, se destacan los procesos de bandas sinfónicas, que tienen un desarrollo especializado y clasificado en su repertorio y nivel de ejecución técnico. (Zuluaga, 2020, p.8)

Añade además que "Por otro lado, los procesos de cuerdas frotadas son nuevos y se vienen desarrollando en diferentes lugares de la región, generando un gran impacto para la sociedad y a la vez presentando problemáticas y necesidades por suplir". (Zuluaga, 2020, p.8). El autor de la Suite Pedagógica señala también algunas de las dificultades que debe enfrentar el director- formador, de la siguiente manera:

Tres problemáticas principales son: la presencia de un solo docente multifuncional, la ausencia de especialización en cuerdas frotadas y/o poco conocimiento en elaboración de arreglos y adaptaciones. En el primer caso se trata de una persona que ejerce como profesor de instrumento, director de ensamble, gestor, arreglista, secretario, etc. (Zuluaga, 2020, p. 8)

Adicionalmente concluye que "existen pocas publicaciones de material adaptado para los procesos de iniciación orquestal en cuerdas frotadas, lo cual limita una práctica musical en conjunto" (Zuluaga, 2020 p.8).

Considerando lo anterior se resalta la labor que han hecho los autores aquí citados en su interés por desarrollar y organizar los contenidos curriculares, además que tanto el autor de la "suite pedagógica para la enseñanza de las cuerdas" (Zuluaga, 2020) como el autor de "Cómo iniciar una banda infantil" (Cano Arteaga, 2015) señalan la importancia y pormenores cotidianos del director formador, además de la necesidad de material idóneo con propuestas metodológicas claras que permitan desarrollar la praxis pedagógica de la manera más eficiente, teniendo en cuenta las demás actividades que deben desarrollar y ejercer los directores formadores.

4.5 Métodos de Iniciación y Formación en Cuerdas Frotadas

El método "All For Strings, comprehensive string method" es creado en el año de 1986 por Gerard E. Anderson y Robert S. Frost. All for Strings es un método completo de tres volúmenes rodeado de una gran cantidad de ejercicios para la enseñanza y la interpretación de las cuerdas frotadas. El objetivo de este es "Desarrollar las habilidades como instrumentista de cuerdas frotadas con el acompañamiento de un profesor de cuerdas, con estudio constante y cuidadoso se avanzará en el desarrollo de las habilidades musicales" (Anderson -Frost, 1986, p.78F).

Este es un método para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas desde grado 0. Cada volumen del método está dividido por instrumentos de cuerdas frotadas. En consecuencia, existe el libro para los estudiantes de violín, de viola, violoncello y contrabajo respectivamente; además cuenta con el libro para el profesor, donde el profesor cuenta allí con una partitura general de cada ejercicio, en sincronía con los libros de los estudiantes.

Otro método de iniciación y formación en cuerdas frotadas que se destaca es el método

Musicolor. Este fue creado por Carolina Castro en el año de 2016 en la ciudad de Medellín. La autora busca en su método: "ayudar a los procesos de enseñanza-aprendizaje estructurando bases sólidas que permitan cubrir los aspectos: 1 Técnico (pensar-ejecución) 2. Repertorio (sentir-emoción) 3. Tocar juntos (compartir- motivación)" (Castro-Gil, 2016, p.50).

En conclusión, se puede observar que el trabajo académico e investigativo en pro a los procesos de enseñanza-aprendizaje en Estados Unidos con el método All For Strings viene ejecutándose desde el año 1986, mientras que en Colombia apenas los profesores de cuerdas frotadas nos estamos empezando a preocupar por la creación de material didáctico que ayude a los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestro territorio

5 Propuesta Pedagógica

Se buscará un punto de partida para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas, donde el "director-formador" mantendrá un rol como guía en el aprendizaje creando contextos y experiencias de aprendizaje significativo con el estudiantado.

5.1 Consideraciones Sobre el Director-Formador

El director-formador se le considera a aquella persona encargada en formar y dirigir un proceso musical, en esta cartilla nos centraremos en la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas.

Considerando el rol histórico que han tenido los "directores-formadores" de los diferentes procesos de formación en las casas de la cultura de Antioquia y Colombia, se hace propuesta sobre la iniciación y formación musical en el área de cuerdas frotadas en base a una serie de investigaciones y reflexiones.

Es necesario que el director musical sepa qué competencias desea potenciar en los

estudiantes, es decir, qué se va a trabajar, además de esto debe responder a la pregunta de cómo se debe trabajar y él para qué.

Para concluir este punto quiero resaltar la importante premisa de Kodaly acerca de "las tres P", Preparar, Presentar y Practicar, además decía que a la hora de enseñar el profesor debe tener la capacidad de enseñar "un mismo concepto de mil maneras".

5.2 Símil entre Diversos Métodos de Iniciación Instrumental en Cuerdas Frotadas.

Existen métodos que se ocupan de la iniciación instrumental del área de cuerdas frotadas entre ellos tomaremos como referentes a los métodos Suzuki, All For Strings, y Musicolor. En dichos métodos para la iniciación instrumental y orquestal existe un común denominador, siendo estos los prefacios de dichos métodos, en los cuales se aborda primeramente la enseñanza de la postura corporal, el agarre del arco, las cuerdas al aire y su relación con el pentagrama. Estos contienen las mismas piezas en sus primeros volúmenes para cada instrumento, es decir, la primera obra del método Suzuki para violín es exactamente igual al de villa, violoncello y contrabajo, lo que cambia es la clave de acuerdo a su instrumento correspondiente, es decir, violines clave de sol, violas clave de do y violoncello y contrabajo en clave de Fa,y con ello posiblemente la tonalidad, esto pasa también en los métodos All For Strings, Suzuki y Musicolor, entre otros.

Por tal motivo, en las fases de iniciación se abordarán unas series de ejercicios y obras que le permitan a los estudiantes asimilar la postura con el instrumento, el agarre del arco y con ello el paso del arco sobre las cuerdas, uno de los objetivos será trabajar la conciencia sensorial/motriz, el pulso y la altura, en palabras de Willems: "La educación musical debe tener como objetivo promover la realización de momentos vitales, vivencias que involucren para lograr adquirir conciencia de ritmo, melodía y armonía, consiguiendo así que aumente la conciencia y profundidad de los componentes sensorial, emotivo e intelectual del ser" (Jaramillo, 2004, p.38).

Es importante desarrollar un trabajo previo por secciones de violines, violas, violoncellos y contrabajos, en el cual los instrumentistas empiecen a comprender la postura corporal para la ejecución del instrumento y así mismo a la identificación de las cuerdas al aire del instrumento. De acuerdo con esto, con la propuesta didáctica que aquí se presenta para la formación y constitución de orquestas de cuerdas frotadas tiene como una de sus bases teóricas el trabajo investigativo desarrollado por diversos pedagogos e investigadores como: Martenot, Kodaly y Suzuki partiendo de ciertas premisas como lo son: la imitación, escucha y contexto sonoro del territorio, repetición, motivación, lectura musical y sobretodo reflexión.

Ahora bien, la repetición e imitación en el sentido que los estudiantes aprendan y aprehendan el conocimiento, genera que ellos puedan practicar el instrumento de manera autónoma, que ellos mismos, los estudiantes, vayan ir labrando su camino hacia ese conocimiento musical, mientras que el director formador va guiando su recorrido. Así mismo las primeras piezas de la cartilla tendrán unas melodías breves en las cuales la orquesta acompañará al profesor como solista, ejecutando repertorio de música popular (tango, rock, pop, música urbana) música infantiles y música del repertorio universal, composiciones propias, obras colombianas.

Es importante que el director-formador sea disciplinado y estudioso a la hora de interpretar y presentar un instrumento de la familia de cuerdas frotadas, pues recordemos qué tal como nos lo enseña Suzuki el ser humano aprende imitando por tal motivo conceptos como la afinación y postura será aprehendida por los estudiantes de la manera en que dichos conceptos se los presente el director-formador a sus estudiantes.

Considerando el símil entre los métodos anteriormente mencionados se destaca el interés de los autores en la importancia de interpretar una partitura o avanzar de manera gradual en la lectura musical. Por tal motivo en la presente propuesta metodológica se considerará que para las agrupaciones de carácter orquestal es fundamental la enseñanza-aprendizaje de la lectura música,

es decir, de la capacidad interpretativa por parte de los estudiantes de leer y ejecuta una partitura, ya que, la partitura brinda unidad musical entre los diferentes miembros de la agrupación, es decir que los elementos constitutivos de la música como el ritmo, melodía, armonía vayan igual entre los músicos que integran el ensamble.

5.3 Sobre la Propuesta Metodológica

La propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquesta en cuerdas frotadas estará dividida en cinco niveles. Cada nivel tendrá una categorización, en cuanto a niveles rítmicos y melódicos, este último sugiriendo y delimitando el registro que cada instrumento puede y debe desarrollar por nivel. Cada nivel tendrá una serie de 3 obras, cada obra tendrá en su prefacio una metodología específica de cómo trabajar cada obra y al final una rúbrica que dé cuenta los logros que se pretenden alcanzar con dicha obra.

5.3.1 Título de la Propuesta

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

5.3.2 Descripción de la Propuesta

Este trabajo ha sido elaborado con el fin de orientar y guiar a los directores-formadores encargados de los procesos de iniciación y formación en cuerdas frotadas. En mi experiencia personal como director-formador en orquestas frotadas he podido evidenciar que en el contexto de orden departamental y nacional el área de cuerdas frotadas no se encuentra tan organizada como el área de banda, pues dicha área cuenta con propuestas y guías metodológicas para la iniciación y formación de banda sinfónica desde el grado 0 hasta el grado 5 e incluso más grados de dificultad. Considerando lo anterior y evidenciando la escasa circulación, difusión y elaboración de material pedagógico para cuerdas frotadas, busco crear una serie de ejercicios y estrategias que permitan fortalecer dichos procesos Se resalta que la guía y propuesta metodológica tendrá mejores

resultados si existe un profesor especializado en cada instrumento, es decir, un profesor específico para violín, otro para viola, cello y contrabajo, pues así se podrá brindar a la comunidad una educación de calidad, pero como he podido evidenciar son pocas las casas de la cultura que cuentan con la posibilidad de un profesor especializado para la enseñanza de cada instrumento de la familia de las cuerdas frotadas.

Para concluir esta descripción diré que las personas que se enfrenten a los procesos de enseñanza-aprendizaje debe estar en constante búsqueda de material pedagógico para presentar a sus estudiantes, con el fin de que estos avancen y se motiven a ejecutar el instrumento, por otro lado se debe cuidar de sí como docentes, se debe estudiar para mantener una buena técnica, afinación, ritmo y demás elementos constitutivos de la música, pues el profesor es el ejemplo a seguir, el profesor debe ser un estudiante eterno y debe llegar a las clases con las temáticas y contenidos a enseñar preparados.

Es el resultado final del trabajo, la propuesta se hace a partir del análisis objetivo de la situación investigada y del problema encontrado como respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad y a las condiciones del entorno natural y construido.

Conclusiones

Los procesos de iniciación- formación en el área de cuerdas frotadas en la región y en el país no ha logrado consolidar mallas curriculares ni planes académicos públicos, que permitan unificar y fortalecer los procesos en diferentes territorios, es decir, instituciones como la Red de escuelas de música de Medellín en el orden local/regional y Batuta en el nacional gozan cada una, internamente con currículos y repertorios organizados que permitan llevar los procesos iniciación y formación de forma gradual y escalonada. Siendo estas instituciones públicas deberían divulgar los avances pedagógicos, metodológicos y repertorios qué tienen.

En el contexto de los procesos de formación de banda existen propuestas metodológicas y referentes para la iniciación y formación de estos procesos, entre ellos se destacan, como se ha descrito con anterioridad la propuesta metodológica Victoriano Valencia y César Augusto Cano Arteaga. Partiendo de las investigaciones sobre la metodología Suzuki, esta puede ser adaptada al contexto de iniciación y formación orquestal en casas de la cultura, buscando aprender la música como se aprende el lenguaje, a través de ejercicios basados en la escucha, la imitación y repetición para los primeros niveles, buscando que el aprendizaje de los instrumentos de cuerdas frotadas sea de una manera natural y orgánica, tal cual como se aprende la lengua materna, teniendo en cuenta la pronunciación (afinación) y organización de las palabras (ritmo). (Vides, Año 1/N° 2 / 2012). No en vano, del lado de la música, los pedagogos Carl Orff y Schinichi Suzuki, sugieren introducir en sus repertorios materiales de música "folclórica", entendiendo por música folclórica el contexto cultural y sonoro el cual habitan los estudiantes. Con base a lo anterior se puede decir que se aprende más fácil del contexto en el cual se encuentren los estudiantes, en consecuencia, se debe tener diversos repertorios, buscando acercar a estos a la ejecución musical desde sonidos, ritmos, canciones y así consolidar el proceso.

Considero que es menester de las personas que ejercemos como promotores, profesores, gestores y de más, del contexto de cuerdas frotadas nos ocupemos de crear y compartir nuestras experiencias, de esta manera el gremio ganará más experiencia, se puede tomar como ejemplo los múltiples encuentros de bandas que han existido desde el siglo pasado en el país; en estos encuentros no solo habían conciertos, también los directores y músicos compartían e intercambian partituras y repertorios, fueron este tipo de actividades académicas las que en buena medida ayudaron al crecimiento musical de las bandas sinfónicas del país, mediante la promoción y difusión tanto de material académico como del reconocimiento entre pares académicos de diferentes territorios.

Para concluir diré que nuestro país, reconocido en el mundo como "cafetero", que aún está en vía de desarrollo, tal vez vendría bien hacer un símil entre la labor del docente y el agricultor, debemos sembrar para recoger los frutos. Al gremio de formadores de cuerdas frotadas aún le queda mucho por sembrar.

Anexo 1

Prefacio

La presente propuesta metodológica para la iniciación y formación en cuerdas frotadas pretende brindarle a los profesores, formadores y directores en cuerdas frotadas herramientas con las cuales puedan promover el área de cuerdas frotadas en diferentes territorios en los cuales se deba desarrollar el rol de: director- formador

No existe una receta o fórmula mágica para la educación musical, menos para la iniciación y formación de orquesta de cuerdas frotadas, cada agrupación, dependiendo de su contexto tendrá su tiempo y forma de evolución, se recomienda respetar los procesos de iniciación y formación, ya que dichos procesos se deben desarrollar de una forma gradual con el tiempo.

La propuesta metodológica se basará en desarrollar seis niveles, siendo estos considerados así:

Iniciación

El grado 0.5 y el grado 1 serán considerados etapas de iniciación ya que trabajarán los primeros contenidos para la iniciación y formación de procesos de cuerda frotada.

Los procesos en estas etapas de formación tienen como objetivo principal desarrollar en el estudiante una correcta postura, agarre del arco, paso del arco sobre las cuerdas, además de la identificación de las figuras rítmicas, las cuerdas al aire y su relación con la interpretación de las partituras, además de una introducción a la escala de re mayor y el estudio de obras que integren los contenidos anteriormente descritos.

Formación

Los grados 2 y 3 son los procesos en los cuales los estudiantes deben desarrollar sus

habilidades interpretativas, en estos niveles propone desarrollar en el estudiante competencias de escucha, desarrollo del oído interno, identificar la distancia de tonos y semitonos.

Se propone que las obras sean sencillas y bastantes, en las cuales, además de trabajar las competencias propuestas en estos grados continúe desarrollando los contenidos de los grados anteriores. También se trabajarán los compases simples y compuestos, escalas dos octavas e introducción a las escalas menores.

Proyección

Los grados 4 y 5 son considerados como niveles de proyección, los estudiantes para este nivel trabajarán y fortalecerán escalas con cambios de posiciones, escalas a tres octavas, arpegios mayores, menores, arpegios en sexta, cuarta sexta mayor, disminuido y con séptima. Se trabajarán obras con dificultades rítmicas y melódicas más avanzadas, permitiendo trabajar y desarrollar las habilidades técnicas de la ejecución instrumental.

Metodología

Se debe propiciar espacios sanos de aprendizaje, donde se estimule el interés por parte del estudiante a participar de los espacios de iniciación y formación en el área de cuerdas frotadas.

Se propone musicalizar el cuerpo, que los estudiantes canten las melodías y las percutan antes de interpretarlas, desarrollar en los estudiantes la capacidad de "caminar en el instrumento" de una manera orgánica y natural.

Los procesos de cuerdas frotadas deben ser nutridos por otros procesos de formación como lo es:

Clase específica del instrumento, espacio en el cual se trabajarán contenidos técnicos y
específicos del instrumento, agarre del del arco, postura, escalas, arpegios, piezas, estudios
y conciertos.

- Clases grupales de iniciación musical en la cual desarrollen competencias de lecto escritura, además de experiencias corales o de entonación y de expresión corporal.

Una orquesta de cuerdas frotadas que sea nutrida por estas otras clases tendrá el camino allanado para su iniciación y conformación.

En los contextos donde el director-formador deba dictar los cursos de violín, viola, violoncello y contrabajo se le recomienda dividir y dictar unas clases por instrumento específico y luego el ensamble.

Las obras que se presentarán en esta propuesta metodológica pretenden servir como guía, sintetizando de manera puntual los objetivos a desarrollar. Dichas obras no pretenden ser obras extensas en duración de tiempo sin embargo se quiere con éste repertorio una experiencia basada en aprendizajes significativo.

Caminar en el instrumento

Este es mi concepto principal que traigo como propuesta metodológica para la enseñanza de la ejecución instrumental y a su vez de la música. Schinichi Suzuki en sus textos acerca de la pedagogía musical resalta qué los estudiantes de música deben acercarse a ésta y aprenderla de una manera orgánica, como se aprende la lengua materna. Suzuki desarrolló su método pensando en que fuera empleado con niños a partir de los 3 o 4 años y que al menos uno de los padres de familia estuviera en clase de violín, para que los mismos padres corrigieran el proceso de formación musical del estudiante mientras el profesor no estuviese, caso muy contrario al contexto colombiano, donde los padres no entran a clase de instrumento y donde no todos los estudiantes empiezan desde los 3 o 4 años a ejecutar un instrumento.

En el contexto actual la gente que quiere entrar a aprender a tocar un instrumento musical como el violín, quiere literalmente tocar; no quiere aprender a leer una partitura en una primera

clase de violín. Por tal motivo es menester como profesores de violín (en mi caso) desarrollar estrategias didácticas, prácticas y metodológicas que permitan brindarle al estudiante las herramientas necesarias para la ejecución instrumental, partir de sus gustos musicales a despertar el deseo de aprender.

Si bien la metodología Suzuki se basa en la escucha, imitación y repetición la propuesta de "caminar en el instrumento" toma como insumo principal los gustos personales de los estudiantes o la música del contexto sociocultural en el cual se encuentre el este, a partir del interés y conocimientos previos del estudiante se eligen repertorios que permitan iniciar el proceso de interpretación instrumental.

A través del repertorio podemos generar experiencias significativas con los estudiantes que propicien ese "caminar en el instrumento", promoviendo qué la ejecución del instrumento se dé de una manera natural. El repertorio utilizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de cuerdas frotadas es fundamental para un buen desarrollo del proceso. Propongo entonces usar repertorios que sean del contexto sonoro de la comunidad con la cual se esté haciendo el proceso, una vez los estudiantes conozcan e identifiquen claramente una melodía será más fácil que la asimilen en el instrumento; puedo dar un ejemplo como es el caso de la canción "Baby Shark", es una obra conocida por personas de diferentes rangos de edad, repetitiva y fácil de aprender, es una buena pieza para iniciar el proceso de formación con base al caminar en el instrumento".

Para desarrollar el "caminar en el instrumento" es entonces pertinente encontrar una sinergia entre los gustos musicales de los estudiantes que se deben considerar como conocimientos previos, haciendo uso de esos conocimientos previos se debe entonces avanzar hacia la ejecución instrumental, de esta manera buscar que los estudiantes puedan ejecutar el instrumento de una manera natural y orgánica, pues la música ya está en su mente; puede enseñarse también una melodía nueva y corta desconocida para el estudiante, sin embargo si se hace ese proceso con la

música conocida por los estudiantes se tendrá mejores resultado. La lectura de partitura en las primeras etapas de la enseñanza-aprendizaje no la considero primordial, creo que es más importante que los estudiantes comprendan bien la pronunciación, entendiendo la pronunciación como la afinación.

Es importante enfocar los procesos cognitivos de los estudiantes a la percepción y asimilación de la ejecución instrumental, teniendo en cuenta la postura para ejecutar el instrumento, la calidad del sonido, es decir, ayudarles a los estudiantes que desde el primer contacto con el instrumento tengan un sonido agradable, a que el estudiante desarrolle una buena afinación y de esta manera potenciar esto que llamo de "caminar en el instrumento".

Grado 0.5

Objetivo

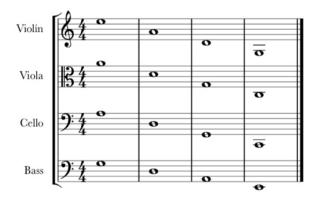
Reconocer la relación entre el símbolo de la partitura con la altura y la duración del sonido, además trabajar la comunicación visual y corporal entre los estudiantes.

Se propone que la relación símbolo sea trabajada con los estudiantes de 9 años en adelante.

Contenidos a desarrollar

Figuras rítmicas	- Reconocimiento de las
	figuras: blanca, negra y
	corchea; y sus
	respectivos silencios.
Registro y tesitura	- Identificar las cuerdas
	al aire del instrumento
	en el pentagrama y su
	registro
Estructura de las obras.	- Cuerdas al aire

Registro y tesitura grado 0.5

Figuras rítmicas y sus respectivos silencios.

Repertorio

- 1. Compañía
- 2. Diálogo
- 3. Pieza # 1.

Compañía

Compañía es una obra escrita de manera homófona acompañando a modo de coral a una melodía para un violín solista (en este caso), la melodía puede ser ejecutada por el profesor o por algún estudiante de niveles más avanzados.

Esta obra a diferencia de la anterior pieza solo tiene blancas y negras, no tiene silencios ni corcheas.

Se busca en esta obra la asimilación y relación entre el símbolo de la partitura y la acción/ejecución en el instrumento por parte de los estudiantes, relacionando así las cualidades del sonido y símbolo; además que pueda escuchar la melodía del violín solista sin perderse, siguiendo la partitura.

Objetivo:

- Trabajar unidad rítmica y sonora en la orquesta.
- Lograr cohesión entre el instrumento solista y la orquesta acompañante.
- Buscar calidad sonora en los estudiantes

Metodología:

- Será pertinente realizar trabajos previos de lectura de figuras rítmicas, ya sea con percusión corporal y canto.
- Se deberá enseñar o recordar la relación de cada cuerda al aire y su ubicación en el pentagrama.
- La afinación puede negociarse, la postura no, siempre se tendrá en cuenta la postura corporal de los estudiantes, ya que esto influirá de manera contundente en su desarrollo como intérpretes.

- Trabajar la obra cada 4 compases.
- Se puede interpretar la obra con repetición, la primera vez en pizzicato y la segunda vez con arco.
- El violín solista puede ser un estudiante avanzado del proceso.
- Trabajar la apertura del antebrazo, paralelo al puente en todos los instrumentos de la manera adecuada para obtener una buena calidad sonora.

Resultados esperados

- Identificación del símbolo y su relación con el sonido
- Estabilidad rítmica por parte de la orquesta acompañante
- Calidad de sonido
- Buen desplazamiento del antebrazo.
- Estabilidad en la direccionalidad del arco.

Score

Compañía

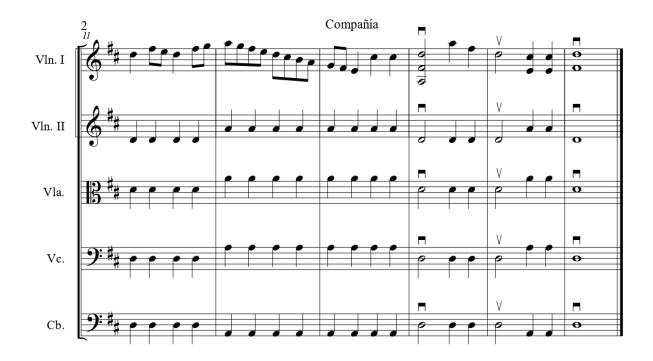
Orquesta Grado 0.5

Andrés Noreña Gonzalez

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

Link partituras individuales:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ul1M4hZ2QOztD4xVds8b47v9Gw0xU3Ac?usp=drive_link

Diálogo

La obra diálogo intenta emular una serie de preguntas y respuestas entre diferentes instrumentos de la orquesta, imitando así el diálogo verbal.

La obra tiene motivos simples y repetitivos, siempre se tocan cuerdas al aire buscando que la concentración del estudiante esté presta para la asociación e interpretación de la partitura.

Metodología

- Trabajo previo con la lectura de figuras rítmicas a partir de la percusión corporal y canto.
- Identificar el orden de las cuerdas al aire y su ubicación en el pentagrama.
- Trabajo de postura corporal de los estudiantes.
- Realizar el montaje de la obra trabajando secciones de 4 compases.
- Interpretar la obra con repetición, la primera vez en pizzicato y la segunda vez con arco
- Hacer conciencia con lo estudiantes sobre la altura del codo en las cuerdas sol y re.

Resultados esperados:

- Los estudiantes identificarán e interpretarán la relación de las cuerdas al aire en la partitura
- Los estudiantes identificaran la duración de las figuras rítmicas trabajadas en la obra que son Blancas, negras, corcheas y silencios de redondas.

Score

Diálogo

Orquesta Grado 0.5

Andrés Noreña Gonzalez

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

 ${\bf Link~partituras~individuales:~} \underline{{\bf https://drive.google.com/drive/folders/1XeVcD-}}$

ybF96d2hq5iKNEDoU 86prnA-t?usp=drive link

Tiempo y contratiempo

Tiempo y contratiempo es una obra escrita con mayor variación rítmica, haciendo uso de recursos sonoros homófonos y más contrapuntísticos, en la cual el estudiante debe estar escuchando a los compañeros y leyendo la partitura.

Esta obra a diferencia de las anteriores piezas usa blancas, negras, corcheas y sus respectivos silencios.

Se busca que el estudiante continúe el proceso de asimilación de la partitura, identificando la relación de sonido y símbolo, además de estimular la capacidad de escucha de los compañeros de orquesta.

Objetivo:

- Trabajar unidad rítmica y sonora en la orquesta.
- Buscar calidad sonora en los estudiantes
- Interpretación de las figuras rítmicas y sus silencios
- Interpretación e identificación del silencio de corchea y su relación con el pulso

Metodología:

- Será pertinente realizar trabajos previos de lectura de figuras rítmicas, ya sea con percusión corporal y canto.
- Se deberá enseñar o recordar la relación de cada cuerda al aire y su ubicación en el pentagrama.
- Trabajar la obra cada 4 compases.
- Se puede interpretar la obra con repetición, la primera vez en pizzicato y la segunda vez con arco.

Resultados esperados

- Identificación del símbolo y su relación con el sonido.
- Estabilidad rítmica por parte de la orquesta.
- Calidad de sonido.
- Buen desplazamiento del antebrazo.
- Estabilidad en la direccionalidad del arco.

Nota: Todas las corcheas siguientes al silencio de corchea van hacia arriba como lo indica el símbolo "V". Así mismo al inicio se empieza hacia abajo, como lo indica el símbolo que se encuentra sobre la blanca del inicio de la obra.

Score

Tiempo y Contratiempo

Orquesta Grado 0.5

Andrés Noreña Gonzalez

Link partituras individuales:

https://drive.google.com/drive/folders/16vQJrcDSFgQYm3qcMWUXtlvSeql5iHnS?usp=drive_link

Comentarios sobre el grado 0.5

El grado 0.5 es tal vez el grado más importante, pues es la puerta de entrada para los estudiantes a la familia de las cuerdas frotadas.

Se deberá tener paciencia en esta etapa del proceso, el profesor debe estar muy pendiente de los estudiantes en esta parte del proceso ya que se debe procurar corregir y evitar malas posturas.

El profesor debe, en esta etapa promover una buena postura, además de la lectura de partituras y su relación con las cuerdas al aire, logrando que los estudiantes asimilen y ejecuten el concepto del pulso de manera uniforme.

Grado 1

El objetivo primordial en el grado 1 es buscar que los estudiantes digiten de manera natural en el instrumento, pasen bien el arco sobre las cuerdas, buscando buen sonido y afinación.

En este grado se utilizarán tres obras que estarán ordenadas de menor grado a mayor grado de complejidad.

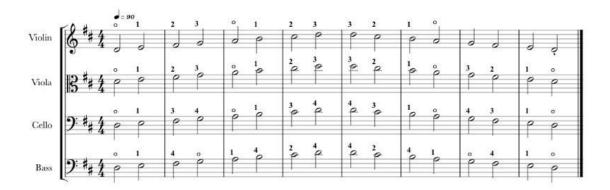
Figuras rítmicas	 Afianzar las figuras reconocidas en el nivel pasado y sus respectivos silencios, siendo estas figuras: Blancas Negras Corcheas Reconocer e interpretar la redonda
registro y tesitura	 reconocer la escala de re mayor en el instrumento Reconocer la escala de re mayor en la partitura Identificar y relacionar el significado de la partitura en el instrumento Identificar cómo se llama cada dedo sobre cuerda re y la, re y sol en el caso del contrabajo
características de las obras:	Rondas tradicionales.Unísono.Coral.Modo mayor

Acerca de la escala de re mayor

Esta escala es elegida por la facilidad y comodidad que hay dentro del contexto del área de cuerdas frotadas para ensamblar repertorio en esa tonalidad, ya que todos los instrumentos cuentan con las cuerdas re y la, facilitando así la ejecución de dicha escala.

Escala de re mayor

Andrés Noreña

Para este gado se proponen 3 obras, en las cuales se trabajen los conceptos teóricos descritos en la tabla anterior, dichas obras serán:

- 1) Baby Shark
- 2) Grado #1
- 3) Los elefantes

Baby Shark

Baby Shark es una canción que alcanzó bastante popularidad, lanzada en el año 2015. Dicha canción será utilizada para el propósito de "caminar en el instrumento".

La canción solo tiene cuatro notas, que son: re, mi, fa# y sol. Siendo el primer tertracordio de la escala de re mayor, preparando la mano y la disposición para lo que sería la escala de re mayor, en obras y contenidos que se abordarán en etapas más adelante del proceso.

La obra será interpretación de manera unísona, procurando unificar la afinación, permitiéndole al estudiante escuchar al resto de la orquesta, creando en el estudiante los conceptos de cómo suenan las notas re, mi fa# y sol en el instrumento además de las distancias entre tono y semitono.

La obra será aprendida sin necesidad de leer la partitura, el estudiante deberá cantar las canciones con notas, ritmo y entonación, luego llevar esto al instrumento, se sugiere que el estudiante no lea la partitura para que pueda estar pendiente de cómo pasa el arco sobre las cuerdas además de cómo y dónde van los dedos en el diapasón

Objetivo:

- Lograr unidad rítmica y sonora en la orquesta.
- Buscar calidad sonora en los estudiantes.
- Lograr buen desplazamiento del arco.
- Obtener buena afinación.
- Cuidar la postura
- "Caminar en el instrumento"

Metodología

- Cantar la canción con las notas y entonación.

- Escuchar al profesor entonar y cantar la canción.
- El estudiante imita llevando el ritmo en las palmas.
- El profesor presenta la canción con nombre de notas.
- Estudiante y profesor cantan juntos la melodía tres veces con nombre de notas.
- Ejecutar la obra en el instrumento.

En esta ocasión la partitura es una guía para el profesor, el estudiante en ese ejercicio no necesita leer la partitura ya que el objetivo es "caminar en el instrumento".

Resultados esperados

- Naturalidad a la hora de digitar en el instrumento.
- Despertar en los estudiantes el interés en el instrumento.
- Interpretar la canción con buena calidad rítmica y sonora.

Baby Shark

Orquesta Grado 1 Canc

Canción Infantil Contemporanea Adaptación: Andrés Noreña Gonzalez

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

Link partituras individuales:

 $\underline{https://drive.google.com/drive/folders/1gLzeyO0RHaGeQxUmZRjbi34YZbkrENbr?usp=dr}\\ \underline{ive~link}$

Coral #1

Es una obra compuesta para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas, dicha obra, compuesta en forma de coral, usa figuras rítmicas como las negras, blancas, blancas con puntillo y redondas; tiene como base la escala de re mayor, escala que nos servirá de medio para el desarrollo del proceso de ejecución instrumental.

Esta obra inicia de manera similar a las del grado 0.5, al estilo de "pregunta - respuesta". A diferencia de lo ya trabajado en esta obra las líneas melódicas se empiezan a abrir creando armonías y nuevas sonoridades para los estudiantes, pasando por el modo de re mayor y en algunas ocasiones por la de si menor.

Objetivos

- Acercar a los estudiantes a la lectura de partituras.
- Lograr buen desplazamiento del arco.
- Obtener buena afinación.
- Cuidar la postura
- "Caminar en el instrumento"
- Reconocer la relación entre el símbolo de la partitura y su ejecución en el instrumento (cuántos pulsos y con qué dedo)

Metodología

- Hacer un repaso previo con los estudiantes sobre la lectura del pentagrama, las figuras rítmicas y su relación/ejecución de estos signos en el instrumento.
- Trabajar la pieza, de ser necesario por secciones cada 4 compases.
- Recordar a los estudiantes sobre la postura.

- Desplazar bien arco sobre el instrumento, cerdas planas y paralelo al puente, buen agarre del arco.
- Lograr un trabajo de escucha grupal, que sientan las armonías que se producen.
- Ejecutar la escala de re mayor, con variaciones rítmicas y en canon.

Resultados esperados

- Mejorar la asociación entre el símbolo y la acción
- Lograr así un proceso formativo en la lectura de la partitura, además del objetivo de "caminar en el instrumento".
- Desarrollar un proceso de escucha, que los estudiantes identifiquen las armonías mayores y menores que se dan durante el desarrollo de la obra.

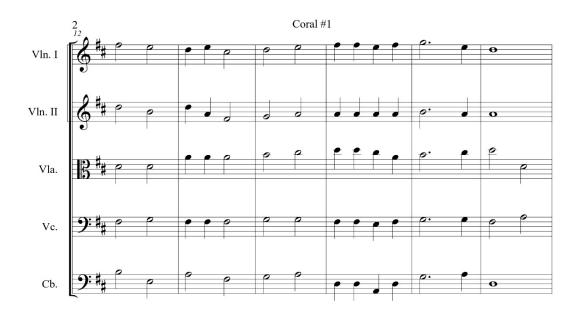
Coral #1

Grado 1

Andrés Noreña Gonzalez

Partituras individuales: https://drive.google.com/drive/folders/1zTl6ZhasE2-jxVRZw0E3wHX2wAu8xNcv?usp=drive-link

Los Elefantes

Los elefantes es una ronda infantil tradicional, en esta ocasión los estudiantes deberán leer la partitura, ya que a través del profe han ido desarrollando su conocimiento del instrumento por medio de la escala de re mayor.

La obra tiene una breve introducción que pretende aterrizar la orquesta a la tonalidad de re mayor, haciendo alusión a un ritmo marcial, toda la orquesta en pizzicato. Entre los compases 7 y 10 la melodía es presentada por los violines y violas, mientras que los violoncellos y contrabajos siguen haciendo la base rítmica y armónica en pizzicato. Entre los compases 11 y 14 se invierten los papeles, siendo la melodía interpretada por los violoncello y contrabajos, mientras que la armonía pasa a ser interpretada por los violines y violas en pizzicato, luego aparece la barra de repetición, del 14 al compás 7. Luego de la repetición entre los compases 15 y 18 toda la orquesta toca con arco y la melodía vuelve a los violines y violas.

Esta obra trae nuevos elementos como lo son el uso combinado de dos técnicas de ejecución instrumental, con arco y con pizzicato, además del tránsito de la melodía entre unas secciones y obras. Usando figuras que ya los estudiantes deberían reconocer y ejecutar, siendo estas las Blancas, negras y redondas, además de los silencios de negras y blancas.

Siempre durante esta etapa del proceso se debe cuidar de la postura corporal, como se sientan los estudiantes, como pasan el arco y el cómo y dónde digitan en el instrumento.

Objetivos

- Identificar e interpretar las figuras rítmicas, silencios y sonidos del pentagrama en el instrumento
- Lograr estabilidad del pulso
- Lograr unidad en la afinación.

- Identificar cuando una sección lleva la melodía o tiene el roll de acompañante
- Interpretar con pizzicato y arco donde la partitura lo indica
- Cuidar la postura.
- Trabajar al retoma del arco y el reconocimiento del símbolo

Metodología

- La introducción se trabajará con el fin de lograr unidad de tiempo, además de una mayor fluidez en la lectura del pentagrama.
- La obra debe ser presentada e interpretada primeramente por el profesor, cantando la letra de la canción, tal como es, luego la letra de la canción con notas musicales, mínimo tres veces luego los estudiantes deberán leer y cantar las notas que aparecen en el pentagrama.

Resultados esperados

- Facilitar el aprendizaje de la lectura musical y ejecución musical por medio de rondas conocidas.
- Estabilidad en el pulso
- Aprendizaje significativo

Score

Los Elefantes

Grado 1 Ronda Tradicional Andrés Noreña Gonzalez pizz. Violin II Pizz. Viola pizz. Cello pizz. Contrabass

Propuesta metodologica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

Link partituras:

https://drive.google.com/drive/folders/1AEdC EIdV7RVu9G7Dmc4Z11tlgYBX0rq?usp=drive link

Comentarios sobre el grado 1

Durante el grado 1 se deben fortalecer los temas base de la ejecución de cuerdas frotadas como lo son la postura, además de la escala de re mayor, teniendo en cuenta que el arco se desplace bien, es decir, paralelo al puente, para ello es importante la postura, como la altura y estabilidad del codo.

El estudiante debe tener claro la distancia de tono y semitono con relación a su instrumento y así elaborar el "molde" de las escalas mayores a una octava. Se aclara que no hay un tiempo establecido para el desarrollo de estos contenidos, ya que no todos los procesos y contextos son iguales. Este grado será la base fundamental para que los instrumentistas desarrollen el tópico del cual he escrito antes y es el de "caminar sobre el instrumento". Pues con el repertorio de este grado se busca generar en el estudiante un aprendizaje significativo.

Se puede utilizar este repertorio o repertorio que el estudiante conozca y el profesor/formador pueda adaptar para desarrollar las competencias de este nivel. Las ventajas de trabajar con repertorio que el estudiante conozca facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la música en cuanto altura y ritmo el estudiante ya lo tiene en la mente, por tal motivo puede estar más pendiente de la técnica del instrumento, así mismo del caminar en el instrumento, parafraseando algo de las teorías de psicología socio-cultural "se aprende más fácil desde lo que ya conocemos"

Con base a lo anterior, este nivel tiene como propósito promover en los estudiantes la capacidad de digitar de una manera natural y orgánica sobre el instrumento, además del paso del arco sobre las cuerdas, es un símil entre él aprendizaje del idioma, primero se habla, luego se lee y se escribe, se debe priorizar siempre el "caminar por el instrumento", teniendo en cuenta la buena pronunciación(afinación), sin preocuparse mucho por la lectura de la partitura, una vez los estudiantes comprendan cómo se llama cada dedo en cada cuerda la lectura se facilitará.

Grado 2

Luego de la aprehensión y asimilación de la estructura de la escala de re mayor el profesor deberá enseñar también la escala de sol y la mayor a una octava.

Se deberá además enseñar y explicar el concepto de armadura y su relación con las escalas de Re, Sol y La mayores.

En el grado 2 se continúa desarrollando el concepto de las escalas vistas en el anterior nivel, se trabajará un repertorio que ayude al proceso de lectura de partitura.

En este grado se enseñará y se hará conciencia sobre el concepto de intervalo, con especial énfasis en la relación de distancia entre el tono y el semitono, para ello se empezará a trabajar:

- La escala de Sol y La mayor a dos octavas con con el arpegio mayor para los estudiantes de violín. Los estudiantes de viola también trabajarán la escala de La Mayor a una octava.
- Los estudiantes de viola y violoncello se trabajará la escala de Do mayor a dos octavas, con el arpegio mayor.
- El contrabajo en el presente grado reforzará la escala de Sol, Do y Re mayor, todas a una octava.

Los estudiantes de violín y viola deben hacer uso del cuarto dedo en las escalas.

Figuras rítmicas	- Afianzar las figuras reconocidas en el nivel pasado y sus respectivos silencios.
Registro y tesitura	 Escalas a dos octavas de acuerdo al instrumento y sus respectivos arpegios. Identificar cómo se llama cada dedo sobre las cuerdas Identificar y relacionar el

	significado de la partitura en el instrumento.
Estructura de las obras	 Obras del repertorio universal Música pop Identificar nuevos símbolos como primera y segunda casilla. Alteraciones accidentales. Independencia de las voces

Repertorio

Jingle Bells

We Will Rock You

Barbosound

Jingle Bells

Jingle Bells es un villancico tradicional en la música occidental, se utiliza esta obra con el objetivo de fortalecer el proceso de lectura e interpretación de partitura.

La obra está a dos cuartos y está en la tonalidad de sol mayor, tiene una corta introducción, en la cual contrabajos y cellos marcan el primer pulso, violines segundos y violas el segundo pulso y en los compases 2,4 y 6 los violines primeros tocan unas notas repetidas haciendo alusión al cascabel, ya que la obra en nuestro idioma es conocida como "cascabel".

Entre los compases 8 y 15 la melodía es presentada por los contrabajos y violoncellos mientras que los violines y violas hacen acompañamiento en pizzicato.

Aparece por primera vez el símbolo o indicación de primera y segunda casilla, en los compases 14 y 16 respectivamente, indicaciones que se le deben enseñar y presentar a los estudiantes.

Entre los compases 16 y 27 (final) los violines y violas hacen las melodías mientras que el acompañamiento lo ejecutan los cellos y contrabajos. En los compases 24 y 26 vuelven a aparecer primera y segunda casilla.

Objetivos

- Identificar e interpretar las figuras rítmicas, silencios y sonidos del pentagrama en el instrumento
- Lograr estabilidad del pulso
- Lograr unidad en la afinación.
- Identificar cuando una sección lleva la melodía o tiene el roll de acompañante
- Interpretar con pizzicato y arco donde la partitura lo indica

- Cuidar la postura.
- Identificar las repeticiones
- Identificar la primera y segunda casilla.

Metodología

- La introducción se trabajará con el fin de lograr unidad de tiempo, además de una mayor fluidez en la lectura del pentagrama.
- La obra debe ser presentada e interpretada primeramente por el profesor, cantando la letra de la canción, tal como es, luego la letra de la canción con notas musicales, mínimo tres veces luego los estudiantes deberán leer y cantar las notas que aparecen en el pentagrama.
- El profesor debe explicar las repeticiones.
- Ejecutar la escala de sol mayor de varias formas variaciones rítmicas

Resultados esperados

- Facilitar el aprendizaje de la lectura musical y ejecución musical por medio del repertorio universal.
- Estabilidad en el pulso.
- Lograr buena afinación por parte de la orquesta.
- Desarrollar la competencia de lectura de partitura por parte de los estudiantes.

Partituras individuales:

 $\frac{https://drive.google.com/drive/folders/1W1l9S99CiikGWCW\ fHgpxwSx2MZ\ qzdF?usp=d}{rive\ link}$

We Will Rock You

We Will Rock You es una canción compuesta por el guitarrista Brian May, de la banda de rock Queen, es famosa la obra por su forma musical, empezando con una célula rítmica que luego convierte en ostinato durante toda la canción, creando en el oyente esa sensación rítmica contagiosa de aprender y fácil de comprender,

con base a la rítmica en palmas y bombo, es una canción que ha sido usada ampliamente en la cultura pop en diferentes programas de televisión, películas e incluso en competencias deportivas.

Objetivos

- Identificar e interpretar las figuras rítmicas, silencios y sonidos del pentagrama en el instrumento
- Lograr estabilidad del pulso, tanto en el fragmento musical como en la parte de la rítmica corporal.
- Lograr unidad en la afinación.
- Cuidar la postura.
- Identificar la distancia y ejecución del tono y el semitono.

Metodología

- La introducción se trabajará con el fin de lograr unidad de tiempo, además de una mayor fluidez en la lectura del pentagrama.
- La obra debe ser presentada e interpretada por el profesor, cantando la letra de la canción,
 tal como es, luego la letra de la canción con notas musicales, mínimo tres veces luego los estudiantes deberán leer y cantar las notas que aparecen en el pentagrama.
- Recordar la relación del pentagrama con el ritmo (negras, corcheas, silencios) y sonidos, es decir notas musicales y dónde se ubican estas en el instrumento.

Explicar a los estudiantes que "las notas fantasmas" se representan con una "x", estas tienen valor rítmico pero no de altura. En el caso de este arreglo las que están en registro grave se hacen con los pies y la que está con las palmas se da un aplauso, tal como en la canción original.

Resultados esperados

- Facilitar el aprendizaje de la lectura musical y ejecución musical por medio del repertorio universal.
- Estabilidad en el pulso.
- Lograr buena afinación por parte de la orquesta.
- Desarrollar la competencia de lectura de partitura por parte de los estudiantes.

We Will Rock You

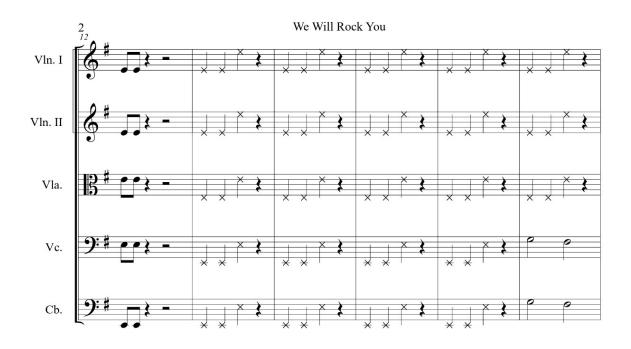
Grado 2

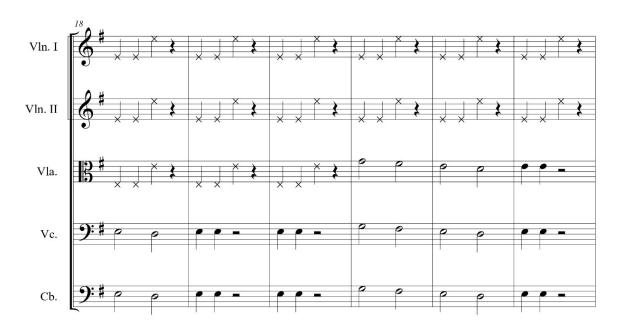
Quenn

Versión: Andrés Noreña Gonzalez

Partituras individuales:

https://drive.google.com/drive/folders/1PuDlqDOsmpULUwchyfQPNbZXRY2tikAH?usp=
drive_link

Barbosound

Afrosound es una agrupación de la ciudad de Medellín, reconocida por interpretar música bailable que se instauró en el inconsciente colectivo como "música decembrina".

La obra llamada "Barbosound" tiene dos canciones de la agrupación Afrosound, señaladas con dos letras, siendo estas la A y la B. En la A está una corta melodía de la canción "La Danza de los Mirlos". En la B está la melodía de la canción "El Ventarrón".

Esta obra y este arreglo fue elaborado con el propósito de trabajar la estabilidad en el pulso, la afinación y el bloque sonoro como orquesta de cuerdas, además, se trabaja en esta obra los arpegios, ya que para los músicos en formación es importante el estudio de escalas y arpegios para desarrollar las capacidades interpretativas en el instrumento, algo interesante a destacar aquí es que las canciones seleccionadas están compuestas a base de arpegios

Considerando que la práctica musical puede ser más efectiva cuando se enfoca en el disfrute y la participación creativa en lugar de centrarse únicamente en el aprendizaje técnico del instrumento, con esta obra se enfatiza en la importancia de la creatividad, el juego y la participación colectiva en el desarrollo de competencias interpretativas en la música.

Por tal motivo esta obra seleccionada sale de la observación y análisis del grupo poblacional con el cual se está trabajando, teniendo en cuenta el nivel instrumental en el que están para a partir de ahí continuar desarrollando sus habilidades como músicos.

Objetivos

- Identificar e interpretar las figuras rítmicas, silencios y sonidos del pentagrama en el instrumento
- Lograr estabilidad del pulso
- Lograr unidad en la afinación.

- Cuidar la postura.
- Estudio y conciencia de los arpegios
- Introducción a sonoridades menores

Metodología

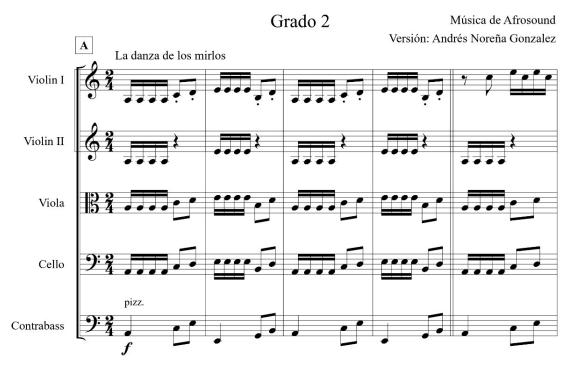
- La introducción se trabajará con el fin de lograr unidad de tiempo, además de una mayor fluidez en la lectura del pentagrama.
- La obra debe ser presentada e interpretada primeramente por el profesor, cantando la letra de la canción, tal como es, luego la letra de la canción con notas musicales, mínimo tres veces luego los estudiantes deberán leer y cantar las notas que aparecen en el pentagrama.

Resultados esperados

- Facilitar el aprendizaje de la lectura musical y ejecución musical por medio del repertorio universal.
- Estabilidad en el pulso.
- Lograr buena afinación por parte de la orquesta.
- Desarrollar la competencia de lectura de partitura por parte de los estudiantes.

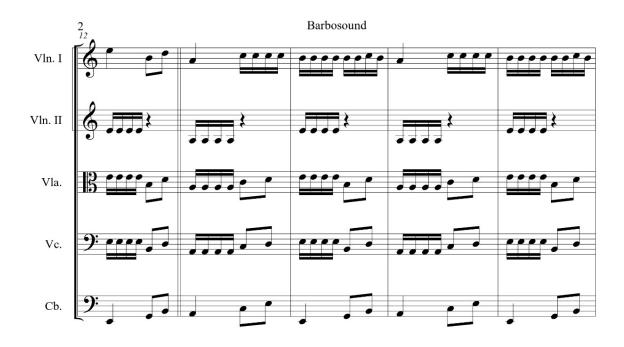
Score

Barbosound

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

Link partituras individuales:

https://drive.google.com/drive/folders/1EA7EeYKhO mSn72NRIxwu7Jiq71eMs4?usp=driv e link

Comentarios sobre el grado 2

Para ese grado se trabaja repertorio de la cultura pop o popular, obras que posiblemente

están en el inconsciente colectivo de los estudiantes, facilitando el proceso de aprendizaje de la

lectura e interpretación de las partituras con relación a la ejecución instrumental.

El segundo grado es importante porque constituye una etapa en la iniciación- formación de

los instrumentistas en la cuál es importante que los estudiantes adquieran bases sólidas en pro a

fortalecer los conceptos teórico técnicos para la ejecución instrumental. Aclarando además que el

grado 2 debe ser con más tendencia a la formación, recordando los tres niveles que nos planteamos

al inicio, siendo estos.

Iniciación: grados 0.5 y 1

Formación: grados 2 y 3

Proyección: grados 4 y 5

Se le recomienda al profesor buscar más repertorio que ayude a consolidar los objetivos del

presente grado. Se recomienda además trabajar golpes de arco, detaché, martelé y staccato, escalas

con ligaduras de a 2, 3, 4, 5 y 6 notas por arco.

Entre las obras los objetivos, metodologías y resultados pueden que no varíen mucho ya

que se pretenden fortalecer el proceso de lectura y el caminar en el instrumento, parafraseando a

Daclorze: se debe enseñar un mismo tema de mil maneras.

73

Grado 3

El presente grado tendrá como objetivo de fortalecer la etapa que identifico como "formación."

En esa parte se trabajarán temas técnicos más avanzados como son los compases simples y compases compuestos escalas menores armónicas menor melódica a dos octavas y arpegios menores.

Considerando que los estudiantes para este nivel deben de tener mayores conocimientos teórico- técnicos sobre: la postura, la digitación y el "caminar en el instrumento", la lectura de partitura; se trabajarán obras del repertorio clásico universal y música colombiana ayudando a promover los conceptos descritos anteriormente.

Uno de los objetivos principales en este grado es que los estudiantes sean conscientes de "caminar en el instrumento" y mapear el diapasón del instrumento, es decir, lograr identificar cómo se llama cada dedo en cada cuerda, además identificar de manera motriz y auditiva el intervalo de tono y semitono, para ello:

Los estudiantes de violín en este grado deberán consolidar la escala de sol y la mayor a dos octavas. Como contenidos nuevos trabajarán las escalas menores naturales, armónicas y melódicas de sol y la. También trabajarán la escala de do mayor con extensión del cuarto dedo en la primera cuerda.

Los estudiantes de viola en este grado deberán consolidar la escala de Do y Re mayor a dos octavas. Como contenidos nuevos trabajarán las escalas menores naturales, armónicas y melódicas de Do y Re. También trabajarán la escala de Fa mayor con extensión del cuarto dedo en la primera cuerda.

Los estudiantes de violoncello en este grado deberán consolidar la escala de Do mayor a dos octavas. Como contenidos nuevos trabajarán las escalas menores naturales, armónicas y

melódicas de Do y Re. También trabajarán la escala de Re mayor a dos octavas con extensión del cuarto dedo.

Los estudiantes de contrabajo en este grado deberán consolidar la escala de Re mayor mayor a una octava con cambio de posición. Como contenidos nuevos trabajarán los arpegios de Sol, Do y Re mayor, sé trabajará la escala de la menor natural, melódica y armónica.

Contenidos a desarrollar

- Reconocimiento de
nuevas figuras rítmicas
resillos, galopas,
contra galopas, saltillos
y sincopas.
- Métricas simples y
compuestas.
- Acentos
- Dinámicas
- Articulación
- Escalas a dos octavas
en violines, violas y
violoncellos. En
contrabajo se trabajará
el cambio de posición.
- Escalas menores.
- Mayor independencia
de las voces
- Armonías mayores y
menores
- Acompañamiento
rítmico no coral.

- Alteraciones
accidentales.

Obras

- 1) Can Can
- 2) La Guaneña
- 3) Quizás quizás quizás

Can Can

Can Can es tal vez el fragmento más famoso de una ópera compuesta por Jacques Offenbach llamada "Orfeo en el inframundo". Es una obra con una melodía fácil de aprender, también conocida con posibilidad de que pueda estar en el inconsciente colectivo o que si bien no está se puede aprender de manera fácil.

La obra está en 2/4, inicia con una introducción en pizzicato en unísono, conceptos y técnicas trabajadas en obras y niveles anteriores, todos los instrumentos en algún momento llevan la melodía y así mismo el acompañamiento.

Objetivos

- Identificar el 2/4
- Ejecutar las articulaciones
- Ejecutar las dinámicas
- Ejecutar acentos
- Tocar afinados
- Tocar con el pulso estable.
- Identificar las primeras y segundas casillas, además de las barras de repetición.

Metodología

- Se propone hacer un repaso de la escala de Re mayor, Sol mayor y La mayor, para identificar las alteraciones de cada tonalidad y su respectiva relación con los dedos en el diapasón del instrumento.
- Se trabaja con las partes que llevan la melodía y la conducción que esta debe llevar y a quien le entrega la melodía.

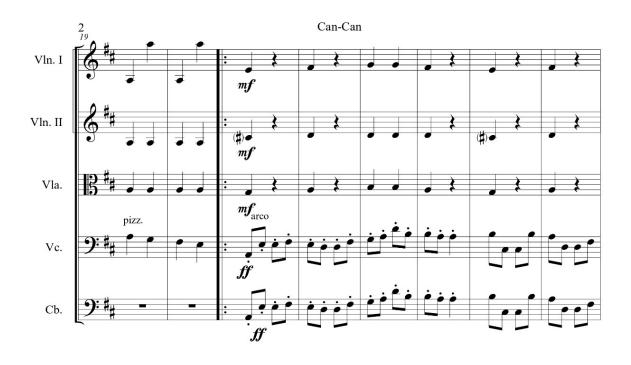
- Hay notas que serán nuevas y que los estudiantes deben interpretar, como lo son la nota de do sostenido sobre la cuerda sol y las alteraciones de paso, estas notas nuevas deben ser enseñadas de manera tranquila.
- Se deberá explicar el significado de las barras de repetición con primera y segunda casilla,
 es decir, la primera vez se toca lo de la primera casilla y a la segunda vez se salta a segunda casilla.
- Es bueno que el profesor reproduzca en un dispositivo el audio de una versión original de la obra con los estudiantes para que les dé contexto.

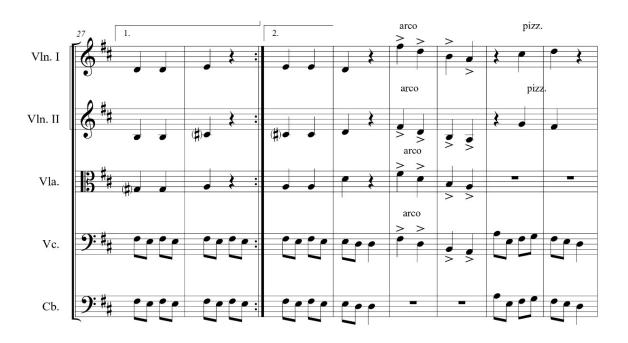
Resultados esperados.

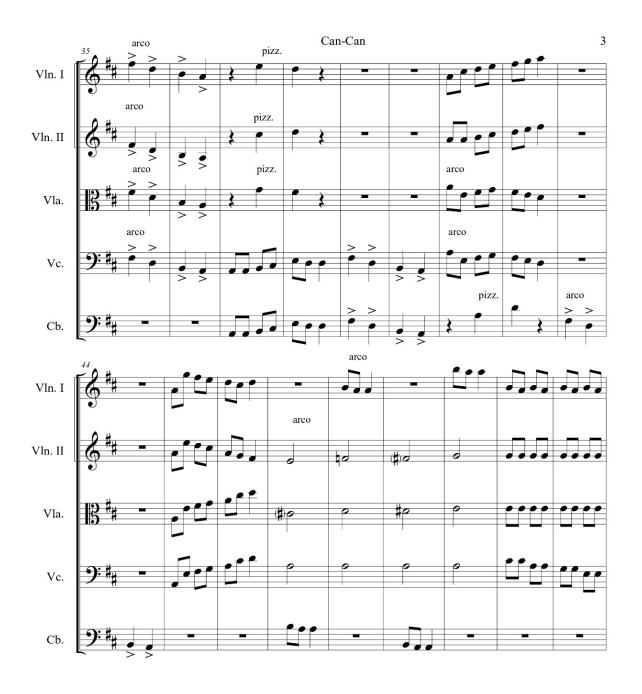
- Los estudiantes deberán identificar el compás de 2/4, además tendrán una visión más amplía del diapasón y serán más conscientes de la relación tono y semitono, también se espera.
- identificar las barras de repetición con primera y segunda casilla
- estabilidad en el pulso, además de la independencia de acuerdo al rol del estudiante, ya sea violín 1, violín 2, viola, violoncello o contrabajo.

Link partituras individuales:

 $\frac{https://drive.google.com/drive/folders/1LQtpaESzT\ kkFfTz1cRh3mn3TezoonVa?usp=driv}{e\ link}$

La Guaneña

Es una importante obra del repertorio colombiano, bambuco del suroccidente del país.

Tiene un importante valor histórico ya que dicha obra era uno de los himnos de guerra del ejército libertador, el cual comandaba Simón Bolívar.

En esta obra se trabajará el modo menor, la métrica de 6/8, la articulación, además del uso de los instrumentos como percusión, con el objetivo de asimilar y unificar de mejor manera la célula rítmica del bambuco.

Objetivos

- Presentar la escala de Re menor natural.
- Enfatizar las alteraciones de Re menor natural.
- Hacer ejercicios rítmico-corporales para naturalizar la métrica a 6/8.
- Señalar e identificar el uso de las barras de repetición y sus casillas.
- Ejecutar obras en 6/8
- Ejecutar obras en modo menor.
- Fortalecer la lectura de la partitura.
- Explicar a los estudiantes "el divisi"

Metodología

- Se propone presentar la escala de Re menor natural, además de sus arpegios, ya que en varias ocasiones de la obra se interpretan los arpegios como motivos melódicos.
- Se propone además hacer ejercicios de percusión corporal para musicalizar el cuerpo y crear una naturalidad sobre las métricas de 6/8, no trabajadas antes en esta propuesta metodológica, también se propone hacer un contexto histórico sobre la obra.

Explicar a los estudiantes el "divisi", que es un recurso de las agrupaciones para hacer dos voces. Los estudiantes que se sientan en la silla del lado derecho al frente del atril tocan la voz de arriba y los que se sientan al lado izquierdo tocan la voz de abajo, este divisi solo se da en la voz del violín primero.

Resultados

- Acercar a los estudiantes al bambuco y la música colombiana.
- Independencia de voces.
- Estabilidad en el pulso
- Los estudiantes reconocerán las sonoridades del modo menor
- Compresión de la métrica a 6/8.
- Identificación y ejecución de partituras.

Score

La Guaneña

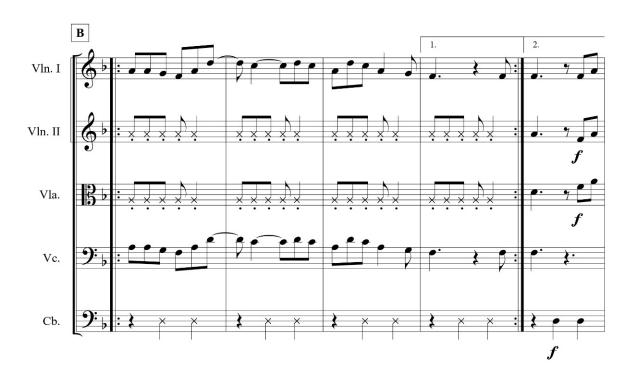
Grado 3

Bambuco tradicional anónimo Arreglo: Andrés Noreña Gonzalez

Link partituras individuales:

 $\frac{https://drive.google.com/drive/folders/1VIPr90cZfiQ83BKOXaLpKVJAcThdzojC?usp=dri}{ve\ link}$

Quizás quizás quizás.

Es una reconocida obra del repertorio afrocaribeño, a ritmo de bolero.

Esta obra trabaja la escala de Re menor armónica y sus modulaciones al modo mayor, además trabaja un ritmo importante para las músicas populares de Latinoamérica, siendo el 3+3+2, también conocido como clave cubana (negra con puntillo+negra con puntillo con puntillo + más negra.)

La obra inicia haciendo una breve introducción, haciendo el ritmo descrito anteriormente, luego de la introducción la melodía será presentada por los primeros violines, en la tonalidad de re menor armónica, mientras que el resto de la orquesta sigue haciendo la célula rítmica del bolero 3+3+2, luego en la modulación al modo mayor la melodía pasa a ser interpretada por los violines segundos y las violas, ahora los primeros violines y contrabajo continúan con la célula rítmica, el cello apoya la melodía desde el compás 13, pero en el compás 17 lidera la melodía hasta el final, luego se hace el salto al signo y al fine.

Objetivos

- Presentar la escala de re menor armónica
- Hacer ejercicios rítmico-corporales para naturalizar la clave de salsa usada en el bolero 3+3,+2
- Señalar e identificar el uso de las barras de repetición y sus casillas.
- Identificar las armaduras y su relación con las tonalidades
- Acercar a los estudiantes a nuevas músicas, ritmos y sonoridades en el formato de orquesta de cuerdas frotadas.
- Fortalecer la afinación
- Repasar la postura.

Metodología

- Se propone explicar y enseñar la escala de re menor armónica y repasar los arpegios de re menor y mayor.
- Se debe trabajar la asimilación y la ejecución de la célula rítmica del bolero 3+3+2.
- Se debe presentar y reconocer los símbolos de repetición, incluyendo el: "D.S al fine"

Resultados

- Acercar a los estudiantes a la música de las Antillas caribeñas
- Reconocimiento de la célula rítmica 3+3+2.
- Independencia de voces.
- Estabilidad en el pulso
- Los estudiantes reconocerán las sonoridades del modo menor armónica

Score

Quizás Quizás Quizás

Link partituras individuales:

https://drive.google.com/drive/folders/1MD 0jVFtjfo2Hb9KA0scq QAgwYdZYa?usp=driv e link

Comentario sobre el grado 3

El grado tiene como objetivo reforzar y aclarar los conceptos desarrollados hasta el momento, se propone que, para este nivel, a parte de las obras propuestas, los estudiantes en su clase de instrumento desarrollen un trabajen todas las escalas a una octava o a dos octavas, dependiendo del contexto, propiciar dinámicas metodológicas para que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos sobre la ejecución del instrumento.

Grado 4

El grado 4 es la etapa del proceso en la cual los estudiantes deberán tener bases sólidas sobre los conceptos teórico-técnicos que se trabajaron en los niveles anteriores, como la postura, la afinación, el paso del arco sobre las cuerdas, la lectura del pentagrama, además de obras y digitaciones con cambios de posiciones.

Para este nivel se propone trabajar tres obras:

- 1) Hurí (Pasillo canción)
- 2) Honda pena (Pasillo canción)
- 3) Volver (*Tango*)

Las obras tendrán cada una competencia teórico-técnicas que se pretenden desarrollar en pro a contribuir a la evolución de los estudiantes como ejecutantes de los instrumentos de cuerdas frotadas.

Hurí

Esta es una obra a ritmo de pasillo, ritmo tradicional de la música andina colombiana, su compositor es anónimo.

Este arreglo está en la tonalidad de sol mayor y en métrica de 3/4. Esta obra pretende presentar en los estudiantes mayores recursos orquestales, tales como segundas voces, contra melodías, melodías que rota por las diferentes filas que conforman la orquesta de cuerdas frotadas.

Durante la obra se pueden proponer digitaciones con cambios de posiciones para hacer uso de este recurso que como instrumentistas de cuerdas frotadas se deben desarrollar, la obra se presta para estudiar y estimular estos cambios, los cambios los propondrá el director formador de acuerdo al contexto donde esté realizando su actividad como director/formador.

Objetivos

- Realizar las escalas de sol mayor, do mayor y re mayor a dos octavas
- Dar conocer la célula rítmica del pasillo, se pueden hacer las escalas en la célula rítmica del pasillo
- Acercar los a estudiantes a la música colombiana, mediante el ritmo de pasillo.
- Fortalecer la lectura de la partitura.
- Fortalecer el concepto de afinación.

Metodología

- Se propone estudiar y repasar las escalas de sol mayor, re mayor y do mayor, ya que por estas tonalidades es por donde circula la armonía y melodía de la obra.
- Se propone hacer ejercicios para la comprensión de la célula rítmica del pasillo.

- Se propone ejecutar las escalas en la célula rítmica del pasillo, que puede tomarse como ejemplo el segundo compás en las líneas del cello y contrabajo.

Resultados

- Acercar a los estudiantes al pasillo.
- Reconocimiento de la célula rítmica del pasillo.
- Independencia de voces.
- Estabilidad en el pulso.
- Uso de digitaciones con cambio de posición.
- Ejecución de la obra

Hurí Pasillo-Canción Grado 4

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

Anónimo

Arr: Andrés Noreña Gonzalez

Link partituras individuales:

https://drive.google.com/drive/folders/1eCcgMc4TGB5WIKJEUQfdkM5UwPYvL9AL?usp =drive_link

Honda pena

Honda pena es un pasillo, música creada por Carlos Vieco y Letra por Roberto Muñoz.

La obra está en la tonalidad de re menor, el arreglo pretende fortalecer la conciencia rítmica y la independencia de las voces de cada fila que conforma la orquesta de cuerdas, se destaca de esta obra lo contrapuntístico. Se destaca la parte del compás 30 al 40 por su riqueza contrapuntística.

Objetivos

- Identificar la célula rítmica del pasillo
- Realizar las escalas de re menor armónica, sol menor armónica y la mayor a dos octavas
- Ejecutar pasillo en modo menor
- Consolidar la afinación de los instrumentistas

Metodología

- Se trabaja con las partes que llevan la melodía y la conducción que esta debe llevar y a quien le entrega la melodía.
- También se debe trabajar la independencia de las voces, los estudiantes ya deben tener las competencias para saber si son melodía o acompañamiento y ejecutar el instrumento como el rol que les corresponde.
- Trabajar y fortalecer las partes de la obra donde los estudiantes deben hacer cambios de posiciones.
- Se debe trabajar la escala de sol menor armónica y de re menor melódica a dos octavas. A
 dos octavas en todos los instrumentos, así trabajan los cambios de posición en el
 instrumento.

-

- Acercar a los estudiantes al pasillo.
- Reconocimiento de la célula rítmica del pasillo.
- Independencia de voces.
- Estabilidad en el pulso
- Reconocimiento del compás de 3/4.
- Identificación modo menor
- Ejecución de la obra

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

 ${\bf Link\ partituras\ individuales:\ \underline{https://drive.google.com/drive/folders/1FcxYPMm0-link\ partituras\ individuales:\ \underline{https://drive.google.com/drive/folders/1FcxYPMm0-link\ partituras\ individuales:\ \underline{https://drive.google.com/drive/folders/1FcxYPMm0-link\ partituras\ partitu$

<u>0Chwl1CU9qv20ri6izVxbUL?usp=drive_link</u>

Volver

Volver en un Tango-canción. Esta obra empieza en modo mayor y luego pasa a modo menor. Con esta obra se busca fortalecer la unidad de la orquesta y la capacidad de que la melodía pueda rotar en los diferentes instrumentos que conforman la agrupación.

Objetivos

- Realizar las escalas de sol mayor, do mayor y re mayor a dos octavas
- Dar conocer la célula rítmica del tango (acentos en el primer y tercer pulso, uso de las síncopas como recurso de acompañamiento en el tango)

Metodología

- Trabaja y fortalece las articulaciones (acento y staccato), sincopas y armonías mayores, menores y disminuidas, también se propone que los estudiantes utilicen digitaciones en las cuales trabajar el cambio de posiciones.

- Acercar a los estudiantes al tango
- Reconocimiento del acento
- Reconocimiento del staccato
- Uso de cambio de posiciones
- Independencia de voces.
- Estabilidad en el pulso.
- Ejecución de la obra

https://drive.google.com/drive/folders/15Ax7KOdWYWNxX6PhKMp7hJ7NROqOKoP?usp=drive_link

Comentarios acerca del grado 4

Los integrantes de una orquesta que se encuentre en este nivel deben empezar a estudiar y consolidar las escalas a dos y tres octavas en sus modos mayores menores armónicos, menor melódicos y sus arpegios.

Las agrupaciones que se encuentren en este nivel pueden ejecutar obras del repertorio universal como lo son Eine Kleine Natch Musik de Mozart o el Andante Festivo de Jean Sibelius

Grado 5

El grado 5 es el grado más alto al cual se alcanza a llegar en esta propuesta pedagógica, si

un proceso de cuerdas frotadas de una casa de la cultura de algún municipio alcanza a llegar a este

nivel puede dar el paso a evolucionar en una orquesta sinfónica y empezara trabajar obras de

formato original.

En el presente grado se trabajarán obras con mayor grado de exigencia, sea por las

tonalidades, velocidades, efectos, registro (grave o agudo) y tesitura (donde es más cómodo tocar)

Los instrumentos como el violoncello y la viola en su carrera como instrumentistas deben

desarrollar la capacidad de leer en otras líneas cual se llega a un registro agudo.

El violoncello debe aprender a leer en clave de do en cuarta línea, mientras que la viola

también debe desarrollar la competencia de leer en clave de sol.

A partir de este nivel el director- formador puede hacer uso las metodologías descritas en

diferentes piezas u obras anteriores, ya que todas tienen el mismo fin, que es lograr que las

orquestas toque unidas, afinadas, respetando los roles de de melodía y armonía, además de que los

estudiantes tengan una breve descripción del contexto de las obras que ejecutarán. Por tal motivo

este nivel no contará con metodología, las anteriores servirán de base al director-formador.

Para trabajar y fortalecer los conceptos descritos en los párrafos anteriores se trabajarán tres

obras:

El lago de los cisnes

Se dice de mí

Satanas

116

Lago de los cisnes

El lago de los cisnes es un ballet escrito por el compositor ruso Tchaikovsky, para este arreglo se toma una melodía que es una de las obras más famosas de dicho ballet, dicha melodía ha sido parte de diferentes momentos de la televisión y del cine por lo cual la obra goza de un amplio grado de reconocimiento.

En esta adaptación se destaca el registro agudo en el que tocan los violines primeros, las violas y los violoncellos.

Además de las transiciones entre cuando el acompañamiento está en tremolo y en notas no tremoladas

Sobre el tremolo se puede destacar que fue una técnica ampliamente utilizada y aplica por Richard Wagner en sus obras para darle mayor grandeza y sonoridad a sus obras, recurso que luego otros compositores, como Tchaikovski utilizarían con frecuencia en sus obras.

Objetivos.

- Identificar los símbolos como dinámicas, trémolos
- Dar claridad con las posiciones que se deben ejecutar.
- Realizar las escalas de la. Menor, re menor y mi mayor.
- Unidad del pulso, los que vayan ejecutando los tresillos deben ser estables con el pulso y no dejarse llevar por quienes hacen el ritmo binario. Los del binario no deben dejarse llevar por quienes hacen el ritmo terrario.

- Ejecución en diferentes posiciones en el diapasón del instrumento
- Los estudiantes deben mirar al director
- Independencia de voces.

- Estabilidad en el pulso
- Ejecución de las indicaciones como arcos, ligaduras, trémolos y dinámicas.
- Ejecución de la obra

Score

El Lago De Los Cisnes

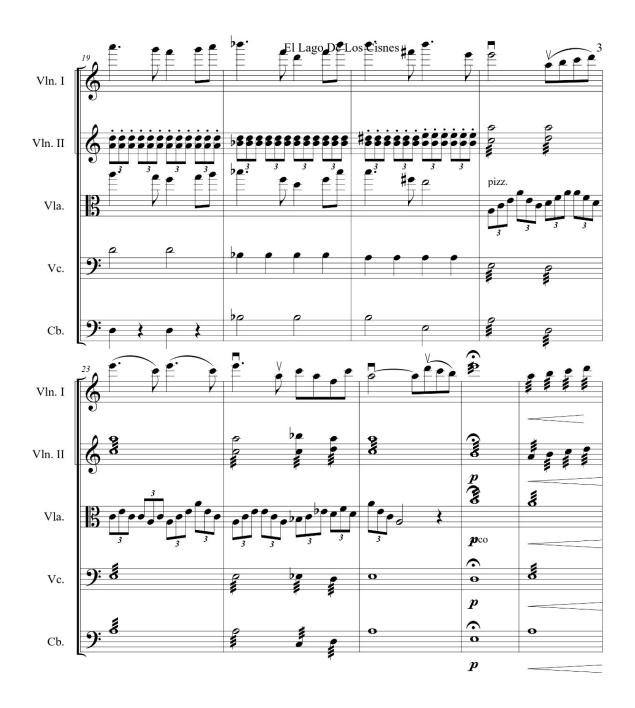

Propuesta metodológica para la iniciación y formación de orquestas de cuerdas frotadas

https://drive.google.com/drive/folders/1SvO1vMuivbWSUXt2ZsDFi5a58nUxkcF-

?usp=drive link

Se dice de mí

Se dice de mí es una obra escrita a ritmo de milonga, ritmo emparentado con el tango.

La milonga es un género que se caracteriza por ser rápido y ágil.

Este arreglo cuenta con conceptos a desarrollar como lo es la articulación, la tonalidad, el registro y el tránsito de la melodía por los instrumentos que conforman la orquesta de cuerdas frotadas.

Esta obra se caracteriza en el territorio nacional por haber sido parte de la banda sonora de la serie de televisión "Betty La Fea".

Además esta obra tiene un golpe de arco de especial importancia en las cuerdas frotadas en general que es llamado y conocido como el spiccato. Para trabajar el spiccato.

El spiccato es una técnica de arco utilizada en la interpretación de música para instrumentos de cuerda, como el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. En esta técnica, el arco se mueve de manera rápida y ligera sobre las cuerdas, produciendo una serie de golpes o rebotes controlados. El objetivo es lograr que cada golpe del arco produzca un sonido claro y definido, separado de los demás, lo que crea un efecto de "salto" en la música.

El spiccato se utiliza comúnmente en pasajes rápidos y enérgicos, donde se requiere una articulación clara y una sensación de impulso rítmico. También puede ser utilizado para crear un sonido más ligero y delicado en comparación con otras técnicas de arco, como el legato o el détaché. La habilidad para ejecutar el spiccato requiere práctica y control fino por parte del intérprete para mantener la consistencia en el ritmo y la intensidad de los golpes del arco.

Objetivos

- identificar la célula rítmica de la milonga
- Realizar las escalas de do menor a dos octavas

- Violines escala de sol mayor a tres octavas.
- Lograr el accel y tempo nuevo de manera unificada
- Trabajar el spiccato.

- Reconocimiento de la célula rítmica de la milonga
- Independencia de voces.
- Estabilidad en el pulso
- Ejecución del instrumento en los registros agudos con tranquilidad y naturaleza.
- Ejecución de la obra

Score

Se dice de mí

https://drive.google.com/drive/folders/1tG oLhdeDJHIihzJTM3Zpkzl4X4vj3V?usp=drive

<u>link</u>

Satanás

Satanás es un pasillo fiestero, existen dos tipos de pasillo, el pasillo fiestero y el pasillo canción, se diferencian por su velocidad, siendo el fiestero el pasillo más rápido.

En el grado anterior se trabajaron obras a ritmo de pasillo canción, una en modo mayor y otro en menor.

Este pasillo empieza en la tonalidad de mi menor, pasa por la tonalidad de do mayor por finalizar nuevamente en mi menor.

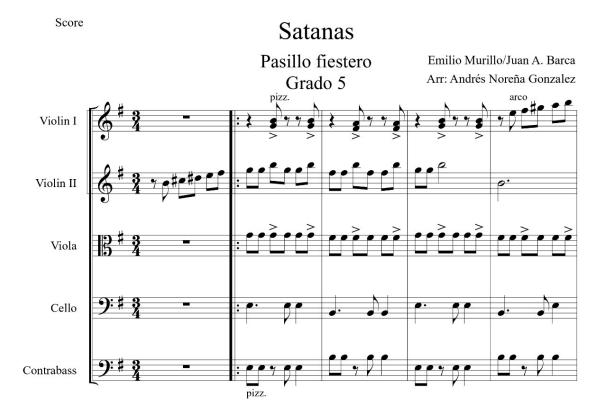
Por la agilidad de la obra, esta debe ser interpretada con el golpe de arco llamad spiccato, es importante hacer bien los acentos y prestar atención a la sincopas.

Al igual que en las obras anteriores se le recomienda a los estudiantes explorar el instrumento mediante el cambio de posiciones.

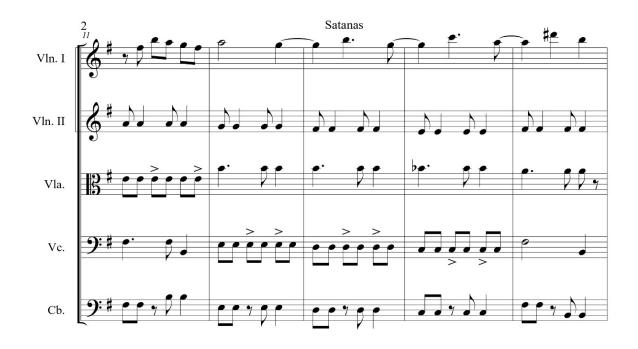
Objetivos

- Realizar las escalas de mi menor a dos octavas.
- Dar a conocer la célula rítmica del pasillo fiestero.
- Trabajo corporal rítmico previo a la ejecución de las sincopas.
- Trabajo concierte de los cambios de posiciones.
- Presentación y uso del spiccato.

- Independencia de voces.
- Estabilidad en el pulso
- Cambios de posición con naturaleza.
- Uso del golpe de arco "spiccato"
- Ejecución de la obra

 $\frac{https://drive.google.com/drive/folders/1DaIqnsu75JTLLXZIZ35GA4KCDYGnfkgA?usp=d}{rive\ link}$

Comentarios acerca del grado 5

Si una orquesta de un municipio llega a este nivel, como decía en párrafos anteriores se podría considerar como un gran logro, ya que podría continuar su transformación a orquesta sinfónica además de tener competencias para interpretar repertorios y géneros de diferentes periodos históricos de la música.

Una agrupación que logre cumplir con éxito los conceptos teórico técnicos propuestos hasta este nivel puede ejecutar obras del nivel de Suite San Pablo del compositor Gutav Holst, Holberg Suite's de Grieg entre otras obras.

Anexo 2

Los scores y particellas se podrán encontrar para libre uso y acceso en el siguiente link:

 $\underline{https://drive.google.com/drive/folders/19XS9ck6lnjYHRyneuMriR7MWy3K2VF0i?usp=sharing}$

Referencias

- Anderson -Frost, R. S.-G. (1986). *All For Strings Comprehensive String Method*. En R. S.-G. Neil A. Kjos Music Company.
- Cano Arteaga, C. A. (2015). Como iniciar una banda infantil. MinCultura.
- Castro-Gil, C. (2016). Musicolor. Gestar Cultural.
- Cole, M. (1984). La zona de desarrollo próximo: donde cultura y conocimiento se generan mutuamente. Infancia y aprendizaje, 7(25), 3-17.
- Jaramillo, M. C. (2004). *Métodos históricos o activos en educación musical*. Revista Electrónica de LEEME (Lista Europea de Música en la Educación), (14).
- Lanz, C. (2012). El cuidado de sí y del otro en lo educativo. Utopía y Praxis Latinoamericana, 17(56), 39-46.
- Valencia, V. (2010). Grados de dificultad en repertorios bandísticos, una propuesta para el contexto colombiano. Obtenido de https://vsip.info/grados-de-dificultad-bandas-colombia2010-4-pdf-free.html
- Vides, G. A. (2012). Método Suzuki: El método de la lengua materna. Plurentes. Artes y Letras, 1(2), 4-5.
- Vigosky, L. (2017). *Actualidad en Psicología*. Obtenido de https://www.actualidadenpsicologia.com/que-es/zona-desarrollo-proximo/
- Zuluaga, D. F. (2020). Suite Pedagógica para la enseñanza de las cuerdas frotadas. El Carmen de Viboral: Facultad de Artes UdeA.