

TUTUPÁ, INSTINTO RÍTMICO

**Una propuesta para la iniciación de la percusión y el desarrollo de habilidades sociales
emocionales y musicales.**

Alex Fabián Suárez Arce

Carlos Andrés Montes Vargas

Luis Felipe Dávila Saavedra

Trabajo de Grado para optar por el título

Licenciado en Música

Asesores

Luz Angélica Romero Meza

Magíster (MSc) en Educación y Desarrollo Humano

Jaime Alberto Buelvas Marchena

Especialista (Esp) en didáctica del arte y sonoterapeuta

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Música

Medellín, Antioquia, Colombia

2025

Cita	(suárez Arce, Montes Vargas, Dávila Saavedra, 2025)
Referencia	suárez Arce, A. F. Montes Vargas, C. A. Dávila Saavedra, L. F. (2025). <i>TUTUPÁ, INSTINTO RÍTMICO. Una propuesta para la iniciación de la percusión y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y musicales</i> . [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Dedicatoria

A todas las voces que resuenan en cada tambor, a quienes han hecho de la música un puente para el encuentro, a los niños, jóvenes y adultos que han encontrado en el ritmo una forma de expresión, sanación y comunidad.

Dedicamos este trabajo a los soñadores y hacedores que han creído en el poder transformador del sonido, a los maestros y guías que han sembrado semillas de conocimiento, y a cada corazón que ha latido al compás del proyecto Tutupá.

Agradecimientos

Gracias familia, gracias amigos. Concluimos agradeciendo al Creador y Dador de la Vida.
Filipenses 4:6-7

CONTENIDO

Resumen.....	5
Abstract	6
1. Introducción	7
2. Problematización.....	9
2.1 Planteamiento del problema	¡Error! Marcador no definido. 9
2.2 Pregunta problematizadora	12
3. Justificación	13
4. Objetivos	15
4.1 Objetivo general.....	¡Error! Marcador no definido. 15
4.2 Objetivos específicos.....	15
4.3.1 Selección de actividades específicas.....	15
5. Referentes teóricos	16
5.1 Antecedentes teóricos	16
5.2 Marco teórico.....	19
5.3 Marco conceptual	23
5.4 Marco Legal	30
6. Metodología	33
7. Conclusiones.....	35
8. Referencias	36
9. Anexos	40
9.1 Documental [Archivo de Video]	40
9.1.1 Entrevista I [Archivo de Video]	40

9.2.1 Entrevista II [Archivo de Video]	40
9.3.1 Entrevista III [Archivo de Video]	40
9.4.1 Entrevista IV [Archivo de Video]	40
9.5.1 Entrevista V [Archivo de Video]	40
9.6.1 Entrevista VI [Archivo de Video]	40

RESUMEN

Esta es una iniciativa que pretende visibilizar la experiencia rítmica de TUTUPÁ en el contexto educativo y cultural como actividad alternativa para desarrollar habilidades sociales, emocionales y musicales, utilizando la percusión como herramienta para potenciar el Instinto Rítmico de las personas, utilizando la ejecución de cotidiáfonos, los tambores tradicionales y la percusión corporal por medio de la realización de un producto audiovisual en formato documental. Además pretende proponer la posibilidad de utilizar la percusión como un elemento pedagógico transversal a la vida de las personas con el deseo de motivar a otros docentes y cuidadores a emplear un modelo de formación sencillo para acercar la música a las personas sin importar el contexto o las condiciones de los territorios con el fin de llevar vida y alegría al corazón y permitir la transmisión de saberes y el intercambio de experiencias con las artes y las prácticas creativas.

Palabras clave: ritmo, pedagogía musical, círculo de tambores, experiencia comunitaria, educación alternativa, inclusión social.

ABSTRACT

This initiative aims to highlight TUTUPÁ's rhythmic experience in educational and cultural contexts as an alternative activity for developing social, emotional, and musical skills. It uses percussion as a tool to enhance people's rhythmic instincts. It utilizes everyday instruments, traditional drums, and body percussion, and creates an audiovisual documentary. It also aims to propose the possibility of using percussion as a pedagogical element across people's lives, with the aim of motivating other teachers and caregivers to employ a simple training model to bring music to people regardless of their context or local conditions. This will bring life and joy to the heart and enable the transmission of knowledge and the exchange of experiences with the arts and creative practices.

Keywords: rhythm, music pedagogy, drums circle, community experience, alternative education, social inclusion.

1. INTRODUCCIÓN

La música es una herramienta que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos y ha posibilitado el desarrollo de habilidades desde el momento del nacimiento y a lo largo de la vida; incluso, se habla de incentivos musicales o sonoros desde el vientre de la madre. La música actúa como un medio poderoso de comunicación y expresión emocional, transcultural y universal. Facilita la cohesión social al unir personas, independientemente de sus diferencias culturales, generacionales o lingüísticas. Además, la música tiene el poder de influir en el estado de ánimo y el bienestar mental, proporcionando consuelo, motivación y una forma de escape emocional. También juega un papel crucial en la preservación y transmisión de la identidad cultural y las tradiciones, sirviendo como un archivo viviente de la historia y las experiencias humanas.

Con los años, hemos descubierto que El Tambor es un elemento de conexión y comunicación. Donde sea que se disponga de un tambor es evidente que las personas quieren interactuar con el instrumento y como su interpretación despierta el ritmo de la vida al interior de cada individuo. Es por esto que a lo largo de los años ha nacido la inquietud por expandir el ritmo en la vida de las personas e invitarlas a examinar su interior para encontrar posibilidades de aprendizaje, entretenimiento y cuidado de la creación y sus entornos.

Tutupá, Instinto Rítmico es una apuesta audiovisual que busca promover la percusión como herramienta de aprendizaje musical de manera transversal a la vida de las personas en diferentes contextos educativos y culturales, haciendo de ella un elemento de aprendizaje y de entretenimiento que pueda además de educar y compartir saberes, propone ser usada en otros contextos para la reducción del estrés y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en las comunidades. Es así como se busca que el despertar del instinto rítmico esté al servicio de la gente y no sólo al servicio de los músicos.

TUTUPÁ, INSTINTO RÍTMICO.**Una propuesta para la iniciación de la percusión y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y musicales...**

Este documental pretende visibilizar la experiencia rítmica de Tutupá y algunos de sus alcances para que las personas que conozcan este material se animen a introducir el uso del tambor en el transcurrir de sus vidas, con el deseo de percutir y expresar sentimientos, emociones, lamentos, alegrías y desarrollar habilidades de interacción social, trabajo en equipo, potenciación de la creatividad y desarrollen el gusto por la música y el cuidado de la naturaleza.

2. Problematicación

2.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ritmo ha sido parte esencial en la vida del ser humano y de la naturaleza. La creación misma, habla del ritmo de la vida; el movimiento, la palabra, la entonación del habla y el fluir rítmico del pensamiento, son la evidencia misma del espíritu que sujeta las cadencias comunicativas de los pueblos al caminar. La vida y su secuencia, está en constante movimiento. La palabra para el ritmo (en las tribus Malinké) es Foli. Una palabra que abarca mucho más que tocar el tambor, el baile o el sonido. Está, en cada parte de la vida cotidiana. Así lo menciona (thomas roebers 2010, párr.3). Más de 1300 millones de personas viven en África repartidos entre sus más de 50 estados. La variedad lingüística no tiene precedentes y precisamente son los patrones rítmicos del habla los que dan forma a gran parte del discurso musical. (CountBlissett, 2022, párr.2). Los ritmos del habla y los ritmos del cuerpo, conducen la vida diaria para muchas tribus del África, siendo esta manifestación orgánica, la fuente de muchas expresiones culturales y además, profundas, porque van ligadas a cada acto humano, siendo, el ritmo del habla, una comunicación más personal, mientras que el ritmo del cuerpo, está más sujeta a la comunicación de su tribu. Es por esta razón, que en África, la música y el ritmo, no es simplemente un adorno, o una añadidura, o un fondo que embellece una ceremonia, la música y el ritmo hacen parte del trabajo diario, porque para ellos la música, y en especial el ritmo, es parte esencial de la vida, algo que no puede separarse porque es inherente a todo aquello que habita en la tierra (CountBlissett, 2022, 5m14s). La vida en curso, nos muestra cómo el ritmo, trasciende desde el vientre de las madres como “latidos” isócronos permitiendo una temporalidad en la existencia misma, dando paso al fluir orgánico y natural, que llevará consigo una verdadera información genética desbocando en el último aliento de los ancestros. Las líneas de tiempo como lo menciona Víctor Kofi Agawu son una serie de patrones encarnados en el movimiento corporal, principalmente de la danza, para orientar la métrica. Estas líneas de tiempo, suelen provenir de la cotidianidad, señalada por la

ubicación y el uso, funcionando normalmente como un Ostinato invariable (The Rhythm Project, 2012, 2m12s/20m41s). Hoy en día, el ritmo y su importancia han llegado casi sin aliento; sobreviviendo en la inmensa sociedad de consumo; la civilización, las urbes, el vacío existencial de la vida, la sobre-estimulación tecnológico y la ocupación mediática. El siglo XXI, afronta una gran dualidad entre las nuevas tecnologías y el uso de las mismas por parte de las personas. Si bien, el avance tecnológico ha permitido conectar el mundo entero, hoy en día, esta nueva socialización entre los individuos, ha demostrado que la interacción social y el movimiento del cuerpo se han visto afectados a causa del sedentarismo, restando tiempo a las funciones naturales del cuerpo físico y provocando además, baja estimulación cognitiva y problemas en salud física. Romero Naranjo & Andreu Cabrera (2023). Parecer ser, que la tendencia en estos tiempos ha sido, sin una intención predeterminada, devorar el ritmo natural, ese mismo, que genuinamente, conecta a los seres humanos y que estos, sin intención alguna, se han visto envueltos en el frenesí desbordante que desdibuja lo etéreo transformándolo en un cuasi sistema que permite “recrear” las actividades de la actualidad, pero dicho “sistema”, hace a un lado la importancia que implica la verdadera transformación cada acción humana. El hombre moderno está profundamente inmerso en un mar de estímulos rítmicos que bombardean sus sentidos a cada instante. Desde el pulso constante de la ciudad hasta la música que lo acompaña en su rutina diaria, el ritmo se convierte en un factor omnipresente que moldea su percepción de una vida más sana y emocional. Sin embargo, esta sobreexposición puede llevarlo a un estado de fatiga sensorial, donde la música deja de ser una experiencia consciente y se convierte en un ruido de fondo que acelera su ritmo interno sin darle espacio al silencio. En este exceso, el hombre pierde la conexión con el verdadero poder del ritmo: su capacidad de equilibrar, sanar y sincronizar cuerpo y mente.

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha utilizado la música como elemento ritual, como expresión cultural, entretenimiento y socialización. Según Merriam (1964), la música juega principalmente un papel central en las dos funciones de toda sociedad, que son la ritual y la comunicativa reforzando la cohesión entre los individuos. La importancia de la música no se queda ahí, ya que se extiende a la pedagogía y al desarrollo humano. En su trabajo sobre las inteligencias múltiples, Howard Gardner postula que la práctica musical estimula el uso del

potencial creativo y potencia capacidades cognitivas como la memoria, la atención y la resolución de problemas (1983). Kodály (1974) menciona que el aprendizaje musical trae consigo valores de disciplina, respeto al grupo y sociabilidad; un pensamiento que luego amplió Gordon (1999), quien también añadió a la lista el espíritu emprendedor y la adaptabilidad ante el cambio constante.

Recordar que el ritmo habita en toda acción humana, nos hace pensar que carecemos hoy día de iniciativas que sensibilicen a las comunidades acerca de la importancia y el impacto que un tambor tiene en las manos adecuadas para que florezcan cantos de paz, esos mismos que invitan desde los rincones más profundos a propender por la continuidad de la vida y de la naturaleza. Por lo anterior se hace vital construir una propuesta que promueva el uso de las raíces sonoras y rítmicas para hacer que el tambor, el cuerpo y el habla vuelva a ser parte de la vida en comunidad y permita a su vez, involucrar el aprendizaje musical percusivo y el entretenimiento sano, ayudando al ser humano a desarrollar habilidades sociales y emocionales para la vida.

Este es el momento para apostarle a la recuperación del ritmo (beat) de la vida. El beat, que pone en movimiento la existencia, debe ser parte de las aulas, de las comunidades educativas y culturales, de los barrios, de las ciudades, del campo, del trabajo, de las ceremonias y de la vida íntima, para que de esta manera, las nuevas generaciones incorporen y desarrollen su Instinto Rítmico promoviendo la creatividad, la comunicación asertiva, la conexión con la naturaleza y sus semejantes, la comprensión genuina de su comunidad y sus raíces y por último, la gestación de un bien-estar. Es por esto, que se hace necesario proponer que, estas expresiones, tracen un camino de cambio, permitiendo que la semilla del tambor vuelva a germinar en los corazones de las comunidades.

El Ritmo que habita en las personas puede ayudar a desarrollar un mar de habilidades cognitivas no sólo en niños, sino también, en jóvenes y adultos, permitiéndoles destacar las posibilidades adquiridas a través del ritmo, y al mismo tiempo, generando un reto que permita abstenerse por un instante del desbordante y agotador mundo de la virtualidad y las pantallas, recuperando el contacto con lo orgánico y lo sonoro, conectando con los sentidos y con la percepción de la

corporalidad y el ritmo, que naturalmente, habita en nuestros cuerpos. El uso de la percusión para fines de aprendizaje y de mejora comportamental y aptitudinal, es una herramienta innovadora para contextos educativos y culturales, espacios abiertos; parques y plazas, espacios naturales; bosques, playas o ríos, salones comunales, auditorios, salas de ensayo, terrazas, patios abiertos, malocas, etc. Son muchas los escenarios en los que el práctica del ritmo y su aliado, el tambor, tiene gran potencial por su fácil acceso y aplicación. Tutupá (organización Cultural) y su creador (Felipe Dávila Saavedra) durante años, han insistido por el uso de las artes percusivas en varias de sus expresiones, ofreciendo a la comunidad el uso de herramientas rítmico-musical y rítmico-terapeuta con el propósito de promover bien-estar en las vidas de las personas que habitan este pequeño lugar al que llamamos planeta, sembrando poco a poco, la inquietud de recuperar para luego potenciar, lo que se propone como Instinto Rítmico “capacidad innata del ser humano de responder a estímulos sonoros del entorno y de su interior en respuesta a la musicalidad del tambor.” (Dávila Saavedra, 2020)

2.2-PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo visibilizar la experiencia rítmica de TUTUPÁ en el contexto educativo y cultural como actividad alternativa para desarrollar habilidades sociales, emocionales y musicales, utilizando la percusión como herramienta para potenciar el instinto rítmico?

3. JUSTIFICACIÓN

La música es una herramienta que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos siendo usada como elemento ritual, medio de expresión cultural, forma de entretenimiento y conexión social. Asimismo, la música y su práctica tienen grandes beneficios al posibilitar el desarrollo de la creatividad, la memoria, la disciplina, las habilidades sociales, la concentración, la recursividad y el trabajo en equipo son algunas de las habilidades que TUTUPÁ ha promovido durante los últimos once años en su transcurrir en la gestión de proyectos culturales alrededor del país en distintos contextos y edades, logrando promover el uso del tambor y la percusión para incentivar estos aspectos en las personas que participan de sus procesos de formación y circulación en los cuales involucran los saberes adquiridos en la experiencia de campo de sus fundador y su equipo.

Actualmente en el contexto educativo las alternativas de entretenimiento y conexión con el arte y la cultura para la infancia son apoyadas por el uso tecnológico con pistas pregrabadas, rondas infantiles, educación en pantalla y la utilización de plataformas como YouTube entre otras. Es por lo anterior que resulta conveniente proponer iniciativas que ofrezcan herramientas amigables y fácilmente aplicables por parte del docente y la comunidad que permitan la interacción con instrumentación en vivo, la percusión corporal y la percusión con cotidiáfonos (término creado por la maestra Argentina Judith Akoschky Especialista en Pedagogía Musical). Es necesario entonces, propiciar el uso de la percusión corporal, el acceso a la ejecución de instrumentos musicales, el despertar de la voz cantada y la interpretación de música con elementos cotidianos convertidos en objetos sonoros. También es de público conocimiento que las familias necesitan herramientas para enfocar el uso del tiempo de los niños por medio de diferentes posibilidades que fomenten el entretenimiento y el aprendizaje, descubriendo habilidades para conectar con el arte y la cultura. Estas posibilidades permiten la conexión y contacto directo con las nuevas generaciones para invitarles a la interacción humana, con pares y directivas y sus entornos

cercanos, promoviendo el desarrollo de habilidades para modelar algunos comportamientos en pro de la misma comunidad y de cada uno de los participantes.

Esto ha inspirado al equipo de este proyecto a desarrollar una iniciativa con el deseo de difundir y visibilizar la percusión como herramienta alternativa para desarrollar habilidades sociales, emocionales y musicales (generar bienestar, reducir el estrés y el abuso escolar, moldear la expresividad, mejorar las relaciones entre pares y otros) en el contexto educativo y cultural utilizando instrumentos de percusión, el cuerpo, cotidiáfonos como palos, canecas, ollas, tubos de pvc entre otros. Asimismo se busca integrar instrumentos tradicionales y herramientas básicas de la percusión propiciando un ambiente de intercambio cultural y disfrute. El objetivo es compartir el conocimiento, despertar el Instinto Rítmico y propiciar la realización de un documental que permita la visibilización de la experiencia de TUTUPÁ para el intercambio de saberes y la promoción de habilidades para la música y el desarrollo humano.

Aunar esfuerzos para promover el despertar del Instinto Rítmico en comunidades educativas y culturales es preponderante porque los territorios y sus habitantes se ven enfrentados a difíciles realidades en la escuela y fuera de ella, y a través de un tambor y la música que habita en ellos, estas realidades pueden ser transformadas al presentar alternativas de entretenimiento, nuevas formas de relacionarse con el otro y nuevos horizontes para su vida.

Por esto se puede afirmar que el uso de la percusión en sus diferentes expresiones, puede funcionar como una herramienta de cohesión para que docentes, cuidadores, gestores culturales y directivos de organizaciones experimenten con el ritmo y propongan posibilidades lúdico-musicales para que se desarrollen habilidades que les permitan gestionar y desarrollar la atención, la concentración, la memoria, la lógica, la gestión de emociones, el control de la ira, la reducción de la tensión o el estrés escolar, convirtiendo así la actividad percusiva en una forma simple pero poderosa de musicoterapia que potencia el aprendizaje.

La frase “es preferible un golpe al tambor, que un golpe a tu compañero” (Felipe Dávila, 2020) motiva al equipo a propender de manera contundente por la elaboración de una pieza audiovisual

en formato documental que permita la visibilización y fomento de la percusión desde la óptica de TUTUPÁ para que cualquier persona pueda implementar actividades de enseñanza y entretenimiento percusivo para mejorar el ambiente y desarrollo de los integrantes de una comunidad educativa o cultural

4. OBJETIVO

4.1-OBJETIVO GENERAL

Visibilizar la experiencia rítmica de TUTUPÁ en el contexto educativo y cultural como actividad alternativa para desarrollar habilidades sociales, emocionales y musicales, utilizando la percusión como herramienta para potenciar el Instinto Rítmico realizando un producto audiovisual en formato documental.

4.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.3.1 Selección de actividades específicas.

- Visibilizar la ejecución rítmica de cotidiáfonos, la percusión corporal y el círculo de tambores con elementos alternativos como herramienta de formación y entretenimiento.
- Documentar audiovisualmente testimonios de beneficiarios de la formación tutupatense.
- Entrevistar en video a expertos de las áreas transversales al proyecto.
- Compilar sistemáticamente el material audiovisual de archivo recolectado a lo largo de la trayectoria de Tutupá.
- Difundir el documental en redes sociales y medios que así lo permitan.
- Fomentar la visualización de otros materiales formativos propuestos en las experiencias Rítmicas de Tutupá mediante links de acceso a tutoriales virtuales a manera de anexos.

5. REFERENTES TEÓRICOS

5.1-ANTECEDENTES TEÓRICOS

Durante el paso de los tiempos, son muchos los agentes que propenden por utilizar el arte con el deseo de aportar al mejoramiento y bienestar de diversos entornos, culturales, educativos y comunitarios, soñando con la posibilidad de sembrar conceptos o principios que desde la óptica artística puedan modelar o mejorar la vida de las personas sensibilizando sus almas día a día. Justamente en el año 2014 se presenta el proyecto “LA MÚSICA COMO VEHÍCULO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN NIÑOS Y JÓVENES DENTRO DEL PROYECTO TAMBORES DE SILOÉ DE LA COMUNA 20 DE LA CIUDAD DE CALI” (Santiago de Cali, Valle del Cauca. 2014) como una iniciativa comunicacional que investiga desde el área del periodismo con el fin de organizar la información del Proyecto tambores de Siloé para visibilizar y exaltar la labor del mismo describiendo los diferentes elementos pedagógicos y sociológicos utilizados en este proceso de formación que ha aportado sin duda alguna al crecimiento de los niños y jóvenes de la comuna 20 de Cali, este hecho ayuda a corroborar que la percusión con elementos reciclables o cotidiáfonos es plausible generando resultados en estos contextos culturales, además, de confirmar que los métodos utilizados por la iniciativa “TUTUPÁ, INSTINTO RÍTMICO” comparte diferentes principios pedagógicos con el proyecto mencionado anteriormente.

Por su parte el proyecto “PROYECTO DE EDUCACIÓN MUSICAL CON ÉNFASIS EN PERCUSIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA” (Santa Fé de Bogotá. 2017), presenta de forma muy ordenada la sistematización del proyecto de pasantía de una iniciativa que se inclinó a la utilización la percusión como herramienta principal para acercar a los niños de la institución educativa a las artes musicales con el deseo de explorar desde el eje de la motricidad y la percusión corporal, enfatizando los alcances de esta misma gracias a la exploración y los aportes

del método Bapne en el cual se genera énfasis en percusión corporal y los distintos desarrollos y aportes que esto representa para la interiorización del ritmo y de la percusión, la música y diferentes temáticas que son objeto de enseñanza desde lo conceptual permitiendo comprobar que la percusión ya está siendo propositiva en el aula y que en TUTUPÁ, INSTINTO RÍTMICO, también se promueven elementos de esta disciplina como el pulso, el acento, el compás, las células rítmicas entre otros tópicos abordados por este proyecto.

Uno de los componentes que requiere el proyecto TUTUPÁ, INSTINTO RÍTMICO es propiciar el espacio de formación ritmo musical utilizando cotidiáfonos y la posible transformación de los mismos para ejecutar los ejercicios percusivos que se proponen para el aula, por esto, el Proyecto de grado presentado para obtener el título de Especialista en Pedagogía de la Lúdica “ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA CONSTRUIR UN TAMBOR A PARTIR DE RESIDUOS INORGÁNICOS CON LOS ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SENON FABIO VILLEGAS DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA- CAUCA” (Villarrica, Cauca. 2023) toma relevancia ya que promueve la utilización de elementos “basura” para la sociedad y propone como recuperarlos para el futuro desarrollo de conversión de los mismos en un tambor o un elemento para percutir y fomentar la creatividad en los niños ya que en los contextos donde se proponen estas iniciativas generalmente no se tienen recursos económicos para suministrar instrumentos reales y de paso promover el cuidado del medio ambiente, en los diferentes contextos socio-culturales donde se pretenda llegar.

Aunado a este último se nota que la “MÚSICA Y SOSTENIBILIDAD MEDIANTE OBJETOS SONOROS RECICLADOS” (Soria, España. 2017) presentado en la Universidad de Valladolid en la Facultad de Educación, enfatiza acerca de la necesidad universal de cuidar el planeta y el medio ambiente para prolongar la vida en el mismo y como algunas organizaciones de orden mundial no sólo propenden por el cuidado sino que alertan sobre la necesidad de que existan iniciativas que impulse a los seres humanos a cuidar el planeta. La temática se cita desde la necesidad ecológica pero se cierra con el énfasis de la importancia y el potencial que tiene la música como elemento comunicativo, transformador y realizador de acción al unirse estas dos

temáticas en consonancia con la educación y el cambio de conciencia y actitudinal frente a las necesidades que hoy presenta la tierra.

Por su parte, el proyecto de “INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LA PERCUSIÓN CORPORAL” (Málaga, España. 2023), busca proporcionar una solución innovadora y efectiva para la enseñanza de la percusión corporal, aprovechando las ventajas de la tecnología y las metodologías activas para mejorar la experiencia educativa y los resultados de los estudiantes, invitando a buscar formas tecnológicas futuras para seguir promoviendo de manera articulada las artes percusivas. TUTUPÁ, Instinto Rítmico utiliza principalmente el metrónomo como elemento tecnológico, pero se vale de herramientas audiovisuales como cápsulas de video y conexión con docentes de otras latitudes para conocer lo que se hace en otras partes del mundo para traducir esos lenguajes y modelarlos para los participantes de sus iniciativas a nivel local.

El proyecto “RHYTHM2RECOVERY (AUSTRALIAN ASSOCIATION OF FAMILY THERAPY. 2017): UN MODELO DE PRÁCTICA QUE COMBINA LA MÚSICA RÍTMICA CON LA REFLEXIÓN COGNITIVA PARA LA SALUD SOCIAL Y EMOCIONAL EN LA RECUPERACIÓN DEL TRAUMA” (Melbourne, Australia. 2017) subraya la importancia de la música rítmica como una herramienta terapéutica valiosa y accesible, especialmente en el contexto de la recuperación del trauma, y proporciona evidencia de su eficacia y aplicación en diversos entornos terapéuticos, para ello se hace necesario conocer cómo funciona la música internamente y cognitivamente. Andrew Huberman menciona, que el ritmo entra en forma de música a nuestros oídos interactuando con las células nerviosas, las células del cerebro y las neuronas (oxitocina) automáticamente, éste proceso, aumenta la frecuencia de los impulsos neuronales coincidiendo con los sonidos que se escuchan en el exterior. Dicho de otro modo, no solo la música entra en tus oídos, sino que también, tu cuerpo se convierte en un instrumento del sonido (música) facilitando la activación e interpretación de emociones que nos recuerdan situaciones en específico, en pocas palabras, el cuerpo dirige una sinfonía de emociones, por eso, cuando se hace música con ciertas frecuencia (Hertz) causamos en el oyente una intención y automáticamente se activan los circuitos neuronales que están conectados no sólo a la comprensión si no también, al sentido de la empatía por una emoción que a su vez, activan los

circuitos promotores del cuerpo y estas son generadas antes que se genere un patrón particular de acción. (Huberman Lab, 2023, 7m09s)

5.2-MARCO TEÓRICO

La enseñanza de percusión corporal y ritmo es una herramienta eficaz para el desarrollo integral de los niños. Diversos estudios y métodos, como el BAPNE del académico español Javier Romero y los postulados del australiano Simón Faulkner, entre otros, han destacado los beneficios de estas prácticas en el ámbito educativo demostrando cómo la percusión corporal y el ritmo pueden desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales en los niños. Múltiples investigaciones realizadas por Javier Romero, afirman la importancia del ejercicio físico y el uso del lenguaje para el incremento y nutrición de las neuronas por medio de las Neurotrofinas, proteína encargada de alimentar el cerebro, garantizando la supervivencia y el funcionamiento neuronal. La percusión corporal, se vuelve entonces, un factor importante para la ejecución en los movimientos de doble tarea, involucrando ejercicios rítmicos que van desde los más sencillos, hasta los más complejos, por lo tanto, se hace necesario mencionar tres tipos de movimiento corporal; motriz, psicomotriz y neuromotriz que son en este caso, la “materia prima” de método BAPNE, siendo la neuromotricidad una evolución de los anteriores movimientos. En la Neuromotricidad, se hace un énfasis especial, debido a la gran influencia que ejerce sobre los diez pilares de las habilidades neuromotrices, dichos pilares son los siguientes: 1. Funciones cognitivas 2. Funciones ejecutivas. 3. Red atencional. 4. Aspectos hormonales. 5. Aspectos socioemocionales. 6. Modelos teóricos del aprendizaje. 7. Múltiples habilidades. 8. Aspectos cinestésicos. Formas de aprendizaje y 10. Aspectos musicales. Estas funciones cerebrales son las que permiten un adecuado y sano desarrollo de la cognición. (Romero Naranjo & Andreu Cabrera, 2023). Al combinar el ritmo, el movimiento, el lenguaje y la coordinación, se logra hacer uso adecuado de las Praxias, proceso neurológico encargo de dirigir las acciones motrices. Existen diferentes tipos de Praxias, por ejemplo, la praxis ideomotora, que tiene la habilidad de ejecutar acciones simples y sencillas, como el gesto de levantar la mano para despedir a alguien.

Praxis ideacional, es la habilidad encargada de coordinar acciones secuenciadas, como pasar una pelota de una mano a otra. Praxis Visoconstructiva, es la encargada de planificar y ejecutar acciones en un espacio, por ejemplo, armar un rompecabezas. Praxis Orofacial, todo lo relacionado con los gesto de la cara, fruncir el ceño por ejemplo. Por último, Praxis de Funciones ejecutivas, que son el corazón de la neuromotricidad, en la que la doble tarea es el elemento diferenciador. También es la herramienta que permite ejecutar diferentes actividades y acciones del cerebro, en otras palabras, Las funciones cognitivas son aquellas que se encargan de recibir, seleccionar, almacenar y procesar información del entorno que nos rodea. Romero Naranjo & Andreu Cabrera (2023). Romero Naranjo (2004). En éste método estimula la memoria de trabajo, y la capacidad de concentración, donde la cognición, manipula por un intervalo de tiempo la información adquirida del espacio con el fin de mantener la unidad de las actividades cognitivas, apoyándose de ejercicios rítmicos que le permitan combinar nuevas estructuras junto con el lenguaje y la percusión corporal. Romero Naranjo & Andreu Cabrera (2023). Vale la pena seguir mencionando la importancia del fortalecimiento de las habilidades de planeación, resolución de problemas y control de impulsos, ampliando exponencialmente en los niños, mejoras en el aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas. En el progreso motriz, el uso de la percusión corporal mejora la motricidad gruesa y fina, pero también, la conciencia corporal, desarrollando un mejor control y habilidad sobre su cuerpo. Para la estimulación emocional y social, el niño trabaja la música y el ritmo, generando una búsqueda de emociones agradables, CASA (Curiosidad, admiración, seguridad y alegría) y canalizando las emociones desagradables, TRAM (Tristeza, ira, asco y miedo) manifestando una reducción de la ansiedad, logrando fortalecer la cooperación y la empatía al trabajar en equipo reforzando la confianza en si mismos. Debido a su impacto positivo, este método logra trabajar la neuroplasticidad obteniendo una estimulación el aprendizaje y el aumento de conexiones neuronales en ambos hemisferios. Romero Naranjo & Andreu Cabrera (2023), Romero-Naranjo, F. J. (2020e).

Para el desarrollo de este proyecto se pone en evidencia el enfoque del método BAPNE que combina la biomecánica, la anatomía, la psicología, la neurociencia y la etnomusicología, representa un gran avance en la formación musical que permite el uso la percusión corporal con un enfoque holístico.

En cuanto a la biomecánica y la anatomía este método enfatiza en la importancia de la postura y el movimiento para mejorar la coordinación motora. En este sentido la percusión corporal implica el uso de diferentes partes del cuerpo lo cual ayuda a desarrollar la conciencia del cuerpo y la coordinación. Según su creador Javier Romero: “la percusión corporal no sólo mejora la motricidad fina y gruesa, sino que también fomenta un conciencia corporal integral” (Romero, 2014), Romero-Naranjo, F. J. (2022).

En el aspecto psicológico, la percusión corporal promueve la concentración, la memoria y la atención sostenida. A través de la repetición de patrones rítmicos los niños mejoran sus habilidades cognitivas y su capacidad de retención. Romero afirma que “la práctica rítmica continuada tiene un impacto positivo en la memoria de trabajo y la capacidad de concentración de los niños” (Romero, 2014).

El método BAPNE se apoya en estudios neurocientíficos que demuestran cómo la música y el ritmo pueden estimular áreas específicas del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la memoria y el control emocional. La práctica de la percusión corporal puede fortalecer las conexiones neuronales y mejorar la plasticidad cerebral.

De igual manera, la inclusión de ritmos y estilos musicales de diferentes culturas en el método BAPNE enriquece la experiencia educativa y promueve la diversidad cultural permitiendo que los niños aprendan a apreciar y respetar distintas tradiciones musicales al desarrollar una actitud abierta y tolerante.

Asimismo, los aportes de Simon Faulkner son altamente valiosos para la sustentación de este trabajo puesto que plantea como la percusión y el ritmo desarrolla habilidades socio-emocionales en niños y adolescentes para lograr generar una población ávida de alternativas, entretenimiento y nuevas oportunidades de desarrollo personal. En esta metodología se busca generar sesiones grupales donde la percusión es parte fundamental, un puente, una herramienta casi poderosa, que permite la interacción entre los participantes logrando que cada uno de ellos experimente experiencias únicas y logren por medio de la ritualización rítmica una exploración emocional, que les permita el auto reconocimiento y el de los demás. Faulkner S., et al. (2012). Esta intervención se hace valiosa en instituciones educativas porque son muchos los jóvenes con

necesidades emocionales sin resolver y este método acoge y propone de manera terapéutica oportunidades para que los chicos mejoren sus valores y sus relaciones con los demás y con su entorno.

Faulkner postula que la percusión y el ritmo pueden ser utilizados para mejorar la regulación emocional, la autoestima y las habilidades sociales debido a que el participar en actividades de percusión grupal fomenta la cooperación, la empatía y la comunicación efectiva. De acuerdo a Faulkner “la percusión en grupo puede servir como medio eficaz para fortalecer las relaciones interpersonales y mejorar la cohesión grupal” Faulkner (2010), Faulkner (2012)

Este pensador australiano también afirma que a través de la práctica de ritmos y patrones movimiento-rítmico, los niños aprenden a identificar y gestionar sus emociones anclándose a la percusión porque ésta, ofrece una vía de expresión emocional y de alivio del estrés, proporcionando un medio saludable para canalizar las emociones negativas. Faulkner sostiene que “el ritmo y la percusión pueden ser herramientas poderosas para la autorregulación emocional y la reducción del estrés” Faulkner (2012).

Faulkner destaca cómo la práctica rítmica puede mejorar las funciones ejecutivas, incluyendo la planificación, la organización y la toma de decisiones. La complejidad de los patrones rítmicos desafía el cerebro y promueve la creación de nuevas conexiones neuronales beneficiosas para el desarrollo cognitivo.

La inclusión y la diversidad también hacen parte de este enfoque ya que la percusión es accesible para todos los niños independientemente de sus habilidades, etnias o antecedentes, permitiendo que todos los niños se sientan valorados y respetados.

Vemos como la percusión corporal y el ritmo pueden ser grandes agentes de cambio en el contexto educativo porque de esta manera se mejora la autoestima, la confianza en uno mismo, la memoria, la atención y el control de las emociones al tiempo que reduce el estrés y la ansiedad. Algunos ritmos por su complejidad se convierten en retos, que de ser superados mejoran la autoimagen del niño.

Actividades de percusión grupal como el círculo de tambores promueven el trabajo en equipo, el respeto por la diferencia y la colaboración al propiciar que los niños se deban sincronizar y comunicar efectivamente. Es así como la implementación de estrategias enfocadas al desarrollo del ritmo en el aula pueden transformar ostensiblemente la experiencia de aprendizaje, brindando a los estudiantes herramientas valiosas para su desarrollo integral.

5.3-MARCO CONCEPTUAL

El ritmo, como componente fundamental del movimiento en la vida cotidiana, está profundamente arraigado en nuestra naturaleza biológica, y, es por esta razón, que deseo del grupo de investigación Tutupá, como estandarte, el “*Instinto Rítmico*” busca visibilizar los componentes fundamentales del mismo, así como lo describe Marja- Leena Juntunen “El enfoque se basa en una visión constructivista del aprendizaje. Facilitar el aprendizaje a través de experiencias cenestésicas y como objetivo, desarrollar habilidades corporales generales y conocimiento, comprensión musical, expresión y sentido de sí mismo.” (2016 párr. 1) Sin embargo, nuestra propuesta no sólo queda sujeta a las acciones meramente musculares, también busca, como protesta sana y reparadora, visibilizar otros aspectos esenciales en el ser humano como lo es, la salud, lo emocional y social.

Para desarrollar esta propuesta documental, se hace necesario mencionar cómo y por qué, la estructura pedagógica “tutupatense” nace del instinto casi natural de motivación, logrando conectar el corazón y el cuerpo, generando en sí, un amor filantrópico, permitiéndole dedicar su vida a soñar con el “instinto ritmo” como elemento de conexión a las distintas generaciones, interactuando con diversas comunidades, ofreciendo formación experiencial, entretenimiento y elementos significativos para el desarrollo cognitivo, emocional, psicomotriz, social; posibilidad de solución de conflictos interpersonales y bienestar en la salud. Esta experiencia, parte de la naturaleza del lenguaje, es decir, por tradición oral. Noam Chomsky afirma que “el lenguaje humano, está basado en un sistema de reglas innatas” (Chomsky's Philosophy, 2016, 7m11s). Más adelante, Steven Pinker argumenta esta idea de que el “lenguaje, y diferentes mecanismo orgánicos es un rasgo evolutivo específico de los seres humanos, comparable al vuelo en las

aves” (AjmmeKajros, 2009, 8m41s). Es por esta razón que la tradición oral; empirismo, filosofía que fue defendida por Locke, J (1689) proponiendo que la mente es como una tabula rasa (una hoja en blanco) que se llena con las impresiones recibidas a través de los sentidos y solo con la habilidad natural con la que se nace, puede el hombre crearse a sí mismo, sin estar tan enteramente sujeto a lo innato. Es por esto que podemos argumentar la idea de que nuestras creencias sobre el mundo, se basan en hábitos y costumbres derivados de la experiencia. Por lo tanto, el trabajo recopilado por Tutupá, ha sido una fuente que se ha creado con experiencias innatas, con el sentido innato, pero también, con las experiencias aprendidas a través del recorrido artístico y social y sobre todo, con la idea de compartirlas en comunidades educativas y culturales.

Uno de los componentes conceptuales esenciales en este documento, es el del **“Instinto Rítmico”**, elemento narrativo que ha sido acuñado y desarrollado desde la experiencia de los sentidos, siendo promovido y ejecutado por Tutupá y su creador (Felipe Dávila) para sostener la idea de cada ser humano tiene la posibilidad de responder instintivamente a los sonidos musicales y principalmente a la naturaleza sonora del tambor. Sekeles, menciona que los rituales de curación extática del norte de África, así como del centro y el norte de Asia, la percusión resultó ser un instrumento dominante. Durante tales rituales, el curandero intensifica la dinámica y alcanza un pico de fff, eclipsando así el dolor y la ansiedad. Como resultado, el cliente sublima su agresión y experimenta un alivio psicofisiológico (1996) es por esto, que la posibilidad innata para acercarse a la percusión como elemento de formación, de sanidad, de espiritualidad o entretenimiento, se hace necesario, por lo tanto, entender la experiencia rítmica como forma de enseñanza itinerante, promovido por su fundador, Tutupá, facilita una cercanía genuina a las personas, logrando de este modo, que los sujetos puedan experimentar una confinidad con el mundo del ritmo, la percusión y sus beneficios por medio de la itinerancia o escuela viajera, que permite llevar talleres de formación a distintos lugares de la ciudad y el país, también a comunidades educativas y culturales con el fin de promover vida y alegría al corazón de los participantes, logrando por medio talleres “traducir” elementos musicales académicos, y transformándolo al lenguaje sabio del pueblo, para que cualquier persona sin experiencia o

conocimientos técnicos musicales se avecine a la música utilizando instrumentos de percusión y cotidiáfonos principalmente.

Vale la pena mencionar, que desde el inicio de esta gran aventura, la gestión realizada para viabilizar las **experiencias rítmicas** ofrecidas por Tutupá, trae consigo, ciertos impedimentos logísticos (insuficiencia en instrumentos de percusión)

razón por la cual, las circunstancias indujeron los talleres tutupatenses a trabajar con elementos “percutibles” paralelos, decidiendo el uso de materiales alternativos o reciclables que permitieran ejecutar en los participantes, los ejercicios rítmicos rivalizando de tal modo, los ritmos de un instrumento sonoro real. Esta idea fue reforzada con el nombre de **cotidiáfonos**, concepto promovido por la maestra argentina Judith Akoschky “El uso de los cotidiáfonos, instrumentos productores de sonido con objetos de uso cotidiano, puede constituir un recurso de insospechadas respuestas creativas por parte de nuestros pequeños alumnos.” (2005). Este método ha permitido a las personas promover la creatividad y el acceso al tambor (cotidiáfono) potenciando las habilidades del desarrollo rítmico de los participantes en las experiencias rítmicas ofrecidas por Tutupá.

Una de las muchas herramientas utilizadas en el proyecto Tutupa, es la **percusión corporal**, que es una forma de expresión musical que utiliza el cuerpo como instrumento de percusión que permite lograr que las personas expresen sonidos con palmas, golpes con los pies, chasquidos con los dedos, golpeteos en distintas partes del cuerpo (pecho, muslo, etc.) y hasta con la voz, creando patrones rítmicos y melódicos. Este recurso es ampliamente utilizado y promovido por el profesor Romero Naranjo J. (2012) fundador del método BAPNE, que define lo siguiente: “El método BAPNE posee una metodología específica que estimula la lateralidad en función de cuatro tipologías concretas: somatosensorial, percutida, giratoria y espacial.” Este especialista que ha sido inspirador y detonante para que Tutupá iniciara sus jornadas pedagógicas en diferentes entornos logrando integrar los conceptos y ejercicios ritmo corporales en sus sesiones de estudio, descubrimiento del ritmo y acercamiento a las comunidades, permitiendo la interacción entre pares en las instituciones educativas y/o culturales desde el año 2013 formalmente hablando.

Los ejercicios propuestos por el método BAPNE han sido importantes para el desarrollo de la experiencia rítmica de Tutupá, que por sus siglas, (Biomecánica, Anatómica, Psicología, Neurociencia, Etnomusicología) han permitido hacer de esta herramienta un uso práctico para la estimulación de la creatividad, las onomatopeyas, el movimiento, la lúdica, la memoria muscular y cognitiva, los componentes históricos regionales, y el desarrollo rítmico. Este conjunto de elementos indispensables en el método BAPNE, permite el desarrollo de habilidades emocionales y físicas.

Lo anteriormente mencionado, ha sido utilizado para hacer de las experiencias rítmicas de tutupá un elemento que pueda seguir desarrollando y defendiendo el término del “instinto rítmico” para que las personas con su asistencia, puedan seguir disfrutando y beneficiándose de los procesos de formación o giras de talleres itinerantes con el propósito puntual de generar bienestar y que los participantes puedan desarrollar habilidades musicales pero que también les permita el desarrollo de **habilidades sociales y emocionales** las cuales se enmarcan según este proyecto Tutupá, en aprender a gestionar el contacto con el otro, reconociéndose en los demás con amor y respeto. También, reconociendo su entorno, sus derechos como ciudadanos como se indica en la ley 222 de 2024 del Senado de la República de Colombia, mencionado Las competencias socioemocionales tales como “el desarrollo de procesos cognitivos o mentales, así como áreas afectivas como la conciencia y gestión emocional, de relacionamiento con otros y de proyección hacia la sociedad.

El círculo de tambores o Drumming es una práctica milenaria del ser humano, que ha sido usada para diferentes beneficios. En los rituales de curación extática del norte de África, así como del centro y el norte de Asia, la percusión resultó ser un instrumento dominante. Durante tales rituales, el curandero intensifica la dinámica y alcanza un pico de fff, eclipsando así el dolor y la ansiedad. Como resultado, el cliente sublima su agresión y experimenta un alivio psicofisiológico (Sekeles, 1996). Según Burt, “Los tambores permiten que los hombres sean escuchados. Brindan la oportunidad de que sus sentimientos se expresen con control, además, ayudan a construir un sentido de conexión y misión grupal” (1995 párr. 1). Este ejercicio grupal trae grandes beneficios en la comunidad.

Pitágoras de Samos, un maestro muy sabio de la antigua Grecia, sabía trabajar con el sonido. En sus escuelas de misterios de Delfos y Crotona, enseñó a sus alumnos cómo ciertos acordes musicales y melodías podían producir respuestas dentro del órgano humano. Demostró que la secuencia correcta de sonidos, tocados musicalmente en un instrumento, puede cambiar los patrones de comportamiento y acelerar el proceso de curación. Alrededor del año 400 a.C., Hipócrates, el padre de la medicina clínica, era conocido por tocar música para sus pacientes con enfermedades mentales. —Historia de la antigua Grecia—

Muchos estudios han demostrado los beneficios que logra la música al ser interpretada y/o escuchada y un ejemplo de esto, es mencionado por Bernardi et al. (Heart 2006) “Escuchar música es un fenómeno complejo que implica cambios psicológicos, emocionales, neurológicos y cardiovasculares, con modificaciones conductuales de la respiración. Los no músicos escuchan utilizando el hemisferio no dominante, mientras que los músicos (que probablemente están más atentos) utilizan el hemisferio dominante.” (p. 445) Es, de esta manera, como el ritmo musical, ha beneficiado orgánicamente el cuerpo humano, y es por esta razón, que en la historia del desarrollo de las sociedades, estos procesos siempre han existido “ Ya en el paleolítico, la música se adoptó con fines terapéuticos debido a la creencia de que la música tendría efectos positivos sobre el sistema corporal ” Kulinski et al. (2022). Podemos encontrar también que “En 1914 la Asociación Médica Americana reconoció por primera vez los posibles beneficios de la música en los tratamientos hospitalarios” Kulinski et al. (2022). Por otro lado, “En 1918, la Universidad de Columbia introdujo el primer curso de musicoterapia, titulado "Musicoterapia" Kulinski J. et al. (2022). Es por esta razón que, los hallazgos en los estudios realizados alrededor de la música y los beneficios que produce al escucharla y/o practicarla lleva a mejorar el estado de la salud física. El siguiente estudio “*Efectos de la música en el sistema cardiovascular*” realizado por un grupo de investigadores, muestra la manera en cómo estos investigadores hicieron una búsqueda profunda de estudios con la base de datos PubMed desde el 1 de enero de 1980 hasta el 2020, utilizando palabras clave como “música y cardiovascular” para identificar estudios realizados

referente al tema de la salud y la música, encontrando alrededor de 530 estudios, artículos, revistas y periódicos, de los cuales 149 fueron los elegidos para conservarlos en la investigación de búsqueda y datarlos en el estudio como referentes para tenerlos en cuenta en próximas investigaciones. Kulinski J. et al. (2022)

Bernardi et al (2022) menciona, “Las variables cardiorrespiratorias pueden modificarse mediante la repetición rítmica de una oración o un mantra de yoga o mediante la recitación de poesía.” refiriéndose en cuanto a que no importa el tipo de estructura que comprometa el cuerpo a experimentar una acción rítmica musical, poética o meditativa, la influencia que ejerce este tipo de actividad en nuestro sistema respiratorio, siempre tendrá un beneficio físico y emocional.

La influencia rítmica en la respiración sobre los cuerpos dependerá de la elección musical (lenta o rápida) y es de esta manera, como la relación de los organismos interactúa con las frecuencias del sonido. “En conclusión, el presente estudio indica que la selección adecuada de la música, mediante la alternancia de ritmos y pausas rápidas y lentas, puede utilizarse para inducir la relajación y reducir la actividad simpática y, por lo tanto, puede ser potencialmente útil en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular.” Bernardi et al (2022 p. 451)

Es sorprendente como nuestro organismo responde a la práctica y la escucha de la música, es decir, cuando nuestro cuerpo es expuesto a ciertos *bpm* (60, 80, 90, 110.) altera el sistema nervioso “La música entra a nuestros oídos e interactúa con las células nerviosas, las células del cerebro y las neuronas (oxitocina) automáticamente, aumenta la frecuencia de los impulsos neuronales y éste proceso coincide con los sonidos que estás escuchando en el exterior.” (Huberman Lab, 2023, 19m19s). Por lo tanto, si la frecuencia es lenta, se activa el sistema nervioso parasimpático, logrando reducir la frecuencia cardíaca, y si la frecuencia es rápida, sucede lo contrario. Este efecto dependerá del tempo y el volumen.

Para Huberman los procesos emocionales evocados al escuchar patrones ritmos (música) logra que el cuerpo, se convierta en un instrumento del sonido, facilitando la interpretación y la activación automática de los circuitos neuronales, que están conectados no solo a la comprensión, sino también al sentido de la empatía por las emociones, permitiendo al individuo, experimentar alegrías, tristezas, anhelo y euforia, incluso, crear matices en su proceso emocional, dando

acceso, a recuerdos que se conectan con situaciones de la vida en específico, concediendo al sujeto, un tipo de gestión para proceder terapéuticamente a esa sinfonía de emociones que con el tiempo, ayudará a la elección de decisiones sanas que le faciliten las conexiones necesarias para la convivencia en su entorno social, emocional y espiritual. (Huberman Lab, 2023, 1h44m25s)

El maestro Simon Faulkner (2010) propone en su libro “Rhythm to Recovery” la posibilidad de usar este como herramientas para afirmar el relacionamiento y el desarrollo de amistades, “Se descubrió que la percusión en grupo creaba sentimientos de apertura, unión, intercambio, cercanía, conexión e intimidad.” Moshe Bensimon et al. (2008. p. 38) No es extraño que este tipo de ritual permita una convivencia sin sesgos. Se puede evidenciar en la siguiente afirmación “Un cliente sin cualificaciones musicales previas puede experimentar un alto nivel de confianza en sí mismo mientras toca un patrón rítmico complejo” (Aigen, 1998; Nordoff y Robbins, 1977, 1985). Los grandes beneficios con la práctica del Drumming han demostrado el fortalecimiento de los procesos motrices. Mikenas (2000) señaló que se ha encontrado que las actividades de percusión promueven el control rítmico y motor, la concentración y la coordinación. Un estudio realizado con combatientes en la guerra de Vietnam señaló lo siguiente, “En consecuencia, la improvisación grupal intensiva en tambores de mano con veteranos de Vietnam ayudó a modular la rabia mal dirigida, exagerada y no reconocida” (Burt, 1995). Estos procesos grupales permiten una conexión que ayuda a reparar su “Yo” interior. “el sentimiento de pertenencia se crea porque... La repetición sostenida de los actos de ritmo constante sirve para unir a las personas física, emocional y mentalmente” Reuer, Crowe y Bernstein (1999 p. 2). Por lo tanto, no es de extrañar que el drumming, uno de los rituales curativos más antiguos que se conocen, esté ganando interés como complemento para los beneficios saludables en el ser humano. Es por esta razón que Tutupá utiliza el círculo como alternativa para promover la reducción de la violencia escolar promoviendo la frase y la acción “mejor un golpe al tambor que a un compañero”.

Finalmente es necesario mencionar que la apuesta tutupatense por compartir la percusión como herramienta de formación alternativa es una idea que se mueve desde hace veinte años en el corazón de su fundador, el cual desarrolla una narrativa que invita a todos a creer que Tutupá es un lugar en el que se habla un lenguaje distinto al de todos los habitantes de la tierra, el lenguaje rítmico, de los tambores, de las emociones gestionadas por medio de la creatividad al servicio de

la comunidad, que finalmente logra ofrecer momentos de bienestar, recuperación de la sensorialidad y su valor al despertar el ritmo básico de la vida, la recuperación de materiales reciclados y en últimas “darle propósito” a la música en comunidades de manera transversal a sus vidas.

5.4-MARCO LEGAL

El Hombre al nacer es poseedor de derechos, derechos que han sido plasmados con el fin de ser respetados por las naciones alrededor del mundo y en particular en la educación y la cultura; Estos están relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos normativos internacionales:

Derecho a la educación y a la cultura

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental que permite el desarrollo de la personalidad; El Artículo 27 por su parte garantiza el derecho a participar en la vida cultural, a disfrutar de las artes y a compartir los avances científicos. Los derechos culturales promueven el acceso a la cultura y la participación en ella.

En el contexto colombiano son varios los artículos de la constitución política de 1991 los que amparan los derechos que tienen los ciudadanos del país en compañía de algunas leyes. Los siguientes artículos dan soporte y base jurídico a la búsqueda por la que propende Tutupá, instinto Rítmico:

ARTÍCULO 44.

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

ARTÍCULO 49.

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

ARTÍCULO 67.

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

ARTÍCULO 70— El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

ARTÍCULO 71.

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura.

ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Por otra parte, tres leyes de la república permiten tener soporte legal a este trabajo de investigación.

La ley 222 de 2024 Por la cual se incorpora a los Proyectos Educativos Institucionales el componente de competencias socioemocionales en Colombia, permite soñar con la posibilidad de proponer esta iniciativa pedagógica

La Ley 1616 de 2013, que se propone garantizar el ejercicio del derecho a la Salud Mental, prioriza niños, niñas y adolescentes, mediante modelos de promoción, prevención y atención integral e integrada, bajo los principios de Atención Primaria en Salud; y da las bases para una política de salud mental, que tenga un ...

La Ley 397 de 1997 conocida como la Ley general de Cultura En Colombia, promueve el acceso a las artes y a la cultura es un derecho consagrado en la Constitución y en leyes que protegen y promueven la participación y el disfrute de los ciudadanos en actividades culturales y artísticas. Estos son algunos de los derechos y aspectos legales más relevantes:

El derecho a la educación cultural está respaldado por la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), que incluye dentro del currículo educativo la enseñanza de la cultura y las artes. Esto garantiza que todos los estudiantes en el país tengan acceso a la formación en artes, apreciación cultural y actividades creativas.

Por su parte el Plan Nacional de Cultura 2024-2038, “Cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, el territorio y la paz” enlaza particularmente con los propósitos con los que Tutupá camina por el país y fuera de él para llevar vida y alegría al corazón de las personas promoviendo

el ritmo como una herramienta de formación alternativa para despertar el Instinto Rítmico de las personas y emprender la revaloración de lo orgánico de ese potencial rítmico que en todos habita.

Finalmente es bien sabido que en Colombia es posible promover diferentes expresiones culturales en pro del crecimiento y el aprendizaje de las comunidades, por esta razón principalmente se pretende visibilizar la propuesta de formación Tutupatense y propender por el fomento de las artes percusivas desde esta óptica y estar amparado por la ley colombiana para coincidir con los esfuerzos de la administración pública y cualquier otra entidad que promueva estos derechos para llegar a los territorios educativos y culturales con propuestas que permitan lograr los propósitos del país, buscando el respeto de los mismos y el cumplimiento de la ley.

6. METODOLOGÍA

La metodología para la realización del documental consta de tres fases descritas a continuación:

Fase 1 - Pre producción:

- Investigación bibliográfica: Contar con un sustento teórico sólido que permita la redacción del guión literario del documental.
- Redacción y revisión de guión literario del documental: Se elaborará un texto que será el encargado de llevar la línea narrativa del documental y en el que se justifique la pertinencia del desarrollo del instinto rítmico.
- Planificación de entrevistas: Se contactará y agendará a expertos, otros gestores culturales asociados y beneficiarios cuyos testimonios alimentarán el contenido documental.
- Elaboración de plan de rodaje: Se definirán las tomas a realizar, los tiempos y recursos necesarios para su ejecución, con el fin de desarrollar la línea narrativa del producto.
- Pietaje: Selección del material de apoyo a utilizar teniendo en cuenta condiciones técnicas de fotografía y la pertinencia en la narrativa del documental.

Fase 2 - Producción:

- Rodaje del documental: Se realizarán las tomas de apoyo, la captura de las entrevistas en video y la documentación audiovisual de las experiencias tutupatense.
- Grabación en audio de la voz en off.
- Producción de la banda sonora del documental.

Fase 3 - Post - producción:

- Análisis de datos: Se realizará el análisis y la depuración de las entrevistas y el material audiovisual con el fin escoger los mejores extractos y desarrollar así una línea narrativa sólida que permita dimensionar el impacto de Tutupá.
- Montaje: Editar el material audiovisual (fotos, imágenes de apoyo, entrevistas y música) para estructurar el contenido y la forma del documental de tal manera que se construya un relato coherente y fluido que conecte las experiencias pedagógicas, los testimonios de los expertos y las opiniones de los beneficiarios.
- Difusión: Subir al Canal de Youtube y a las redes sociales de Tutupá el documental. Etiquetar a medios de comunicación, líderes de opinión y entidades culturales y académicas con el fin de dar a conocer el producto.

Asimismo el documental contará con los siguientes instrumentos de recolección de datos:

Entrevistas: Se realizarán entrevistas a expertos e investigadores de distintas áreas transversales a la experiencia rítmica Tutupá, incluyendo la neurología, la etnomusicología y la pedagogía musical. Asimismo se entrevistará a participantes de la experiencia Tutupá, así como líderes de organizaciones que han sido beneficiadas por este proceso. Estas entrevistas permitirán obtener datos cualitativos sobre las experiencias personales y soporte científico a lo planteado por Tutupá.

Imágenes de archivo: Se usarán fotos y videos previos del proyecto Tutupá para contextualizar el proceso histórico y pedagógico.

Documentación audiovisual: Se realizará registro en video de la experiencia rítmica Tutupá.

7. CONCLUSIÓN

El camino de la música permitió el encuentro y el compartir de saberes por medio de la profesionalización de Artistas ofrecida por la UdeA en el departamento del Quindío; motivo que llevó a cada participante a experimentar sensaciones, a conocer nuevos rostros, a confluir y darse cuenta que los artistas no estaban solos y que su aprendizaje y sus conocimientos eran validados por una institución de experiencia y mucho valor en el país. Este fue un motivo sensacional para motivar a cada participante del programa de música a intentar culminar el proceso con una iniciativa de grado que desde el principio cada uno tenía en mente o apenas vislumbraba lo que sería esta ardua experiencia de emparentar la experiencia y el empirismo que los acompañó por muchos años y tratar de estar al menos cerca al nivel académico del Alma Mater.

Esta iniciativa inició sola con el deseo de promover el tambor como herramienta de formación alternativa y expresiva con muchos otros fines y desde la óptica de ayudar al otro a mejorar su calidad de vida u ofrecer unas semillas de bienestar y casi de rodillas se imploró para caminar de manera individual la realización de la iniciativa, pero gracias a Dios y al camino que permitió esa confluencia de saberes se construyó este equipo de trabajo que hoy presenta el primer documental hecho para visibilizar la experiencia rítmica vivida en nuestro en un poco más de dos decenas de años; filosofía, neurociencia, comunicación, fotografía, narrativa y muchas otras habilidades se juntaron alrededor del tambor para poder expresar por medio de este producto audiovisual lo que su gestor lleva en el pecho y el alma, un deseo inapagable de promover el despertar del Instinto Rítmico.

7. REFERENCIAS

- Aigen, K. (1998). *Path of development in Nordoff-Robbins music therapy*. Barcelona: Gilsum, NH.
- AjmmeKajros. [@AjmmeKajros]. (4 abril 2009). *Steven Pinker, TED 2003 Pt 1/3 HQ: La Tabla Rasa y la naturaleza humana* [Archivo de Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=l-rh7pgsbeg>
- Andrew Huberman. [Huberman lab]. (18 de septiembre 2023). *How to Use Music to Boost Motivation, Mood & Improve Learning | Huberman Lab Podcast*. [Archivo de video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=gveDhZW-rUk>
- Bernardi L , Porta C , Sleight P. *Cambios cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios inducidos por diferentes tipos de música en músicos y no músicos: la importancia del silencio* *Corazón* 2006; **92**: 445-452. (Heart 2006;92:445-452. doi: 10.1136/hrt.2005.064600)
- Burt, J. W. (1995). *Information sharing: Distant thunder: Drumming with Vietnam veterans*. *Music Therapy Perspectives*, 13, 110-112.
- Chomsky's Philosophy. [@chomskysphilosophy]. (28 diciembre 2016). *Noam Chomsky - The Structure of Language*. [Archivo de Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=E3U6MsdBalg>
- CountBlissett. [@CountBlissett]. (31 enero 2022). *El Ritmo - Teoría Musical*. [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=f4CXRG9FLBo>
- Faulkner, Simon (2010). *Drum circles for specific populations: a practical guide to group drumming for community building, wellbeing, and education / Círculo de tambores para poblaciones específicas: una guía práctica hacia la percusión grupal para la construcción de comunidad, bienestar y educación*. Jessica kingsley Publishers.

Faulkner, Simon (2012). *The rhythm of life: music therapy interventions for children with autism spectrum disorders / El ritmo de la vida: intervenciones de terapia musical para niños con espectros de desórdenes de autismo*. Jessica kingsley Publishers.

Faulkner S., Wood L., Ivery P., & Donovan R. (2012). *It Is Not Just Music and Rhythm . . . Evaluation of a Drumming-Based Intervention to Improve the Social Wellbeing of Alienated Youth*. Children Australia, 37(1), 1816. doi.org/10.1017/cha.2012.5

Jacquelyn Kulinski, Ernest Kwesi Ofori, Alexis Visotcky, Aaron Smith, Rodney Sparapani, Jerome L. Fleg. *Efectos de la música en el sistema cardiovascular* Volume 32, Issue 6 2022, Pages 390-398. [Link] <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2021.06.004>.

Jacquelyn Kulinski, Ernest Kwesi Ofori, Alexis Visotcky, Aaron Smith, Rodney Sparapani, Jerome L. Fleg, *Effects of music on the cardiovascular system, Trends in Cardiovascular Medicine*, Volume 32, Issue 6, 2022, Pages 390-398.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000700>

Judith Akoschky. (2005). *Eufonía*. [Versión electrónica]. Revista Eufonía 33

Juntunen, Marja-Leena, 'The Dalcroze Approach: Experiencing and Knowing Music Through Embodied Exploration.(2016). [Versión electrónica]. ResearchGate
https://www.researchgate.net/publication/291284934_The_Dalcroze_Approach_Experiencing_and_Knowing_Music_through_the_Embodied_Exploration_In_C_R_Abril_B_Gault_Eds_Approaches_to_Teaching_General_Music_Methods_Issues_and_Viewpoints

Locke, Jhon (24 de mayo de 1689). *Ensayo sobre el entendimiento humano*. Editorial Verbum, 2020. Pag. 750. ISBN 841337331X, 9788413373317.
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=rF30DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=articulos+sobre+john+locke&ots=vnISPv-f_K&sig=b3vLc2cnmwwSJ9CC19bBpWrsw1o&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Moshe Bensimon, Ph.D.a,*, Dorit Amir, D.A., ACMTb, Yuval Wolf, Ph.D.a,c. *Drums through Trauma: Music Therapy with Post-Traumatic Soldiers [Tambores a través del trauma: musicoterapia con soldados postraumáticos]* (2008) 34–48 The Arts in Psychotherapy 35 (2008) 34–48 [link] [doi:10.1016/j.aip.2007.09.002](https://doi.org/10.1016/j.aip.2007.09.002)

- Nordoff, P., & Robbins, C. (1977). *Creative music therapy*. New York: John Day Company.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455696000330>
- Nordoff, P., & Robbins, C. (1985). *Therapy in music for handicapped children*. London: Victor Golancz Ltd
- Reuer, B., Crowe, B., & Bernstein, B. (1999). *Mejores prácticas en musicoterapia: Utilización de estrategias de percusión grupal para promover el voluntariado en los adultos mayores sanos*. Manantial de plata, MD: The American Music Therapy Association, Inc
- Romero Naranjo, F. J. (2004). *Body music body percussion: propuestas didácticas sobre psicomotricidad rítmica*. *Música y educación: revista internacional de pedagogía musical*.
- Romero Naranjo, F. J. (2012). *Percusión corporal, el método BAPNE: una propuesta desde la neurociencia para la educación musical, la musicoterapia y la educación física*. Editorial Reichenberger.
- Romero-Naranjo, F. J. (2020e). *Percusión corporal y "Solfeo cognitivo". Recursos pedagógicos según el método BAPNE [Body percussion and "Cognitive solfeggio". Pedagogical resources according to the BAPNE method]*. *Pensamiento Actual*, 20(35), 105-121.
<https://doi.org/10.15517/PA.V20I35.44398>
- Romero-Naranjo, F. J. (2022a). *BAPNE Fit: Neuromotricity and body percussion in physical activity and sport sciences*. *The Educational Review, USA*, 6(2), 37-44.
<http://doi.org/10.26855/er.2022.02.001>
- Romero-Naranjo, F.J., & Andreu-Cabrera, E. (2023). *The Ten Pillars of Neuromotricity. Theoretical-practical justification according to the BAPNE method Los Diez Pilares de la Neuromotricidad. Justificación teórico-práctica según el método BAPNE*. Universidad de Alicante (España)
- Sekeles, C. (1996). *Music: Motion and emotion—The developmental-integrative model in music therapy*. St. Louis, MO: MMB Music.

Thomas Roebers. [@ThomasRoebers]. (25 octubre 2010). *FOLI (there is no movement without rhythm)*. [Archivo de Vídeo]. Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=IVPLIuBy9CY&rco=1>

The Rhythm Project. [@therhythmproject570]. (20 junio 2017). *Kofi Agawu - The metrical underpinnings of African time-line patterns* [Archivo de video]. Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=8ypTYNGLr5A>

9. ANEXOS

9.1. Documental [Instinto Rítmico]

<https://www.youtube.com/watch?v=kJLo8HoeK-E>

9.1.1 Entrevista I [Jhonattan Vásquez/Docente de primaria]

<https://www.youtube.com/watch?v=O5MxOY8CFko>

9.2.1 Entrevista II [Dr. Oscar Carvajal/Neurólogo]

https://www.youtube.com/watch?v=WS8i-j7P_ac

9.4.1 Entrevista IV [Abarca/Docente de música/Chillán - Chile]

<https://www.youtube.com/watch?v=DHeIbJj6aE8>

9.3.1 Entrevista III [Jorge Mario Sánchez/Magister en música]

https://www.youtube.com/watch?v=_QOvINmPc3A

9.5.1 Entrevista V [Juan Pablo Cubillos/Percusionista]

https://www.youtube.com/watch?v=sYom_-6HtLg

9.6.1 Entrevista VI [Mónica Celis/Investigadora en Neuro-educación]

<https://www.youtube.com/watch?v=Lbm2b87wVw>