

APRENDER UN INSTRUMENTO SIN PROFESOR

La Práctica Musical Colectiva como estrategia
metodológica para la formación musical
de niños y jóvenes en Colombia
a través de la conformación de bandas sinfónicas

RUBMARTH GABRIEL LÓPEZ TORO¹
Candidato a Magister en música

**MAESTRÍA EN MÚSICA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
ESCUELA DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD EAFIT
2016**

¹ Licenciado en Música Universidad de Caldas y candidato a Magister en Música con énfasis en dirección de la Universidad EAFIT. Desde muy joven fue integrante de diversas bandas, en las cuales recibió su primera formación como instrumentista. Docente practicante en el Proyecto Escuela de formación musical del municipio de Neira, Caldas durante 3 años, y director de la Banda Sinfónica de Pensilvania, Caldas entre el 2010 y el 2014. Actualmente es el director Asistente de las Orquestas sinfónicas Inicial e Intermedia en la Red de Escuelas de Música de la Alcaldía de Medellín.

Resumen

El movimiento de bandas en Colombia agrupa más de un millar de conjuntos que en su mayoría son conformados por niños y jóvenes; de ellos, un altísimo porcentaje cuenta solamente con el director como el responsable de la formación musical de los integrantes, siendo aquél el único encargado de impartir los conceptos técnicos instrumentales, la iniciación musical, la teoría y, por supuesto, la práctica de conjunto. Este modelo ha recibido muchos cuestionamientos por parte de la academia musical en general ya que, para ciertas corrientes académicas, no es posible que un estudiante aprenda a ejecutar un instrumento musical sin la instrucción de un profesor especializado en cada uno de ellos. En este artículo, se pretende explicar un poco cómo se ha logrado esto en algunos lugares de Colombia, mediante qué estrategias y con la aplicación de cuáles métodos colectivos, tanto los que se han venido desarrollando en el resto del mundo como algunos que han sido creados en los contextos propios de nuestro país.

Palabras Claves: Práctica musical colectiva, enseñanza musical instrumental, Banda de música, método colectivo de banda, bandas en Colombia.

Abstract

The movement of bands in Colombia comprises more than a thousand groups that are mostly of children and teens. A high percentage of these bands counts with a single director as the only responsible for the musical instruction training of the members and therefore the teaching of the instrumental technical concepts, the music initiation theory and practice as a group. This model has arisen many doubts in the academic Colombian world of music because as for them, is not possible for a student to learn to play a musical instrument without the instruction of a specialized teacher of each instrument. This article aims to explain how this has been achieved in some places of Colombia, what strategies have been used and the application of several collective methods that are being developed in the world and other that have been created in their own contexts in our country.

Keywords: Collective musical Practice, learning an instrument, Music band, collective band method, bands in Colombia.

Desarrollo

Hasta ahora, el proceso bandístico de Colombia se ha mostrado como una de las principales fuentes de formación musical de niños y jóvenes en el país. Departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Nariño han evidenciado un avance en este aspecto por medio del fortalecimiento de las Bandas Sinfónicas juveniles e infantiles.

Hoy en día, la banda significa, para muchos jóvenes entre nosotros, la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida alrededor de la música. Según la información recopilada por el Área de Música del Ministerio de Cultura, existen en la actualidad aproximadamente 1215 bandas ubicadas en 838 municipios de todos los departamentos. Esto significa que el 76.4% de los municipios existentes tiene bandas. De estas agrupaciones, se estima que cerca del 85% son juveniles e infantiles. (Ministerio de Cultura, 2012)

Las bandas son reconocidas históricamente por su aporte en el desarrollo musical de la nación, mediante la producción y circulación dinámica de repertorios y estilos, la formación permanente de sucesivas generaciones de músicos y la construcción de proyectos colectivos. Cada vez con mayor trascendencia, las prácticas musicales colectivas se convierten en escenarios ideales para la formación musical desde edades tempranas y un buen porcentaje de los estudiantes de los programas de formación profesional en música, ha iniciado sus procesos musicales en las bandas.

En contraste con los criterios de los conservatorios tradicionales del mundo, que exigen la presencia de profesores especializados en cada una de las sub-áreas que la carrera contiene, los procesos de banda en nuestro país son liderados por un único director-profesor, encargado de brindar toda la educación musical desde el instrumento, la práctica de conjunto y una teoría aplicada, más que todo.

El sistema educativo de los Estados Unidos tiene estipulado que los estudiantes de los colegios públicos participen en las bandas escolares, en las cuales se trabaja de manera grupal. La gobernación de Caldas, por medio de la Secretaría de Educación, creó en el año 1980 el Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Música, cuyo objetivo es canalizar y fomentar, en los integrantes de las bandas, el desarrollo de habilidades artísticas y apreciación estética de la Música por medio de la formación musical en conjunto, en cabeza de un único profesor.

Este tipo de programas genera unas necesidades específicas en el marco de la educación musical mediante la práctica colectiva.

Los maestros Sandy Feldstein y Larry Clark crearon el método *Yamaha Advantage Musicianship from day one* que se ha utilizado en los últimos quince años en varios de los programas de formación musical en Colombia.

La práctica musical colectiva es jerarquizada por distintos científicos de diferentes disciplinas, como un espacio de colaboración. En un reportaje, Richard Sennett (2005), sociólogo y músico, dice: “La colaboración musical sucede entre gente que no hace lo mismo. El punto es entender, por ejemplo, en una orquesta, cómo un gran número de actores individuales que hacen cosas diversas y de diverso valor expresivo, tocan juntos. Es en ese sentido que (sic) la música se convierte para mí en un campo de investigación sobre la cooperación.” MUIÑOS DE BRITOS, Stella Maris (revista Iberoamericana de educación No 52/2 25/03/10)

La música nos sume en un estar cautivados, inmersos en la pasión de lo musical, en un tiempo detenido y un espacio suspendido que nos reencuentran con el “otro” en el hacer compartido. La labor junto a sus pares le da la oportunidad al niño, al joven, al adulto, de verificar la enseñanza que está recibiendo y de encontrar estímulos para seguir adelante en el fortalecimiento de la autoestima y del compromiso derivado de sentirse parte de un grupo para el que es importante y hasta imprescindible, aunque no insustituible. MUIÑOS DE BRITOS, Stella Maris (revista Iberoamericana de educación No 52/2 25/03/10)

La aplicación de estos métodos ha generado varios procesos musicales sobresalientes en el ámbito bandístico nacional; sin embargo, en los contextos musicales colombianos, ha mostrado una debilidad en la conceptualización de aspectos como la lectura del compás de 6/8, especialmente en la aplicación al aprendizaje de los ritmos propios de la región. Por esta razón, desde hace algunos años atrás y también en Colombia, se han creado algunos métodos de enseñanza colectiva en la banda, como los son el método del maestro Jairo Alfonso Machado Pareja, director de la Banda Sinfónica Estudiantil del Municipio de Anserma en el departamento de Caldas, quien se ha dedicado a desarrollar su propio método de aprendizaje colectivo, utilizando elementos de la música colombiana; y el maestro César Augusto Cano Arteaga, director de la Banda Sinfónica del Colegio Salesiano Juan del Rizzo en la ciudad de Bogotá, quien ha desarrollado un método de enseñanza musical por medio de la banda, que se dirige a la ejecución de música colombiana desde los niveles más elementales del desarrollo instrumental.

La gran mayoría de estos métodos colectivos son bastante didácticos ya que están diseñados directamente para un público infantil y juvenil; sin embargo, pueden ser igualmente aplicables en otro rango de edad de la población.

Algunos ejemplos

El método *Yamaha Advantage*[™] es diferente porque enfatiza en la importancia de la musicalidad desde el primer día. El método contiene ejercicios específicamente diseñados para enseñar a los estudiantes cómo tocar con la duración correcta de las notas, dirección de la columna de aire y fraseos adecuados, utilizando la música mejor escrita en la historia (sic). Nos hemos basado en muchos años de experiencia como compositores, autores y profesores para proporcionar este material que va a estimular y mejorar la musicalidad de sus estudiantes. Es la mejor manera de enseñar a los principiantes y sabemos que usted estará de acuerdo. <http://www.playintimeadvantage.com/> 11/08/2016 (Traducción de este Autor)

Yamaha Advantage[™] es la manera perfecta (sic) para iniciar la formación instrumental. Las primeras páginas enfatizan en la producción del sonido a través de unas gráficas y gradualmente cambia a la notación tradicional. El proceso educativo se hace con corales, estudios de técnica, música reconocida de todas las culturas, grandes temas clásicos, ejercicios especiales y experiencias musicales de práctica de conjunto. <http://www.barnhouse.com/product.php?id=PT-YBM001-00x> 18/09/2016 (traducción de este autor)

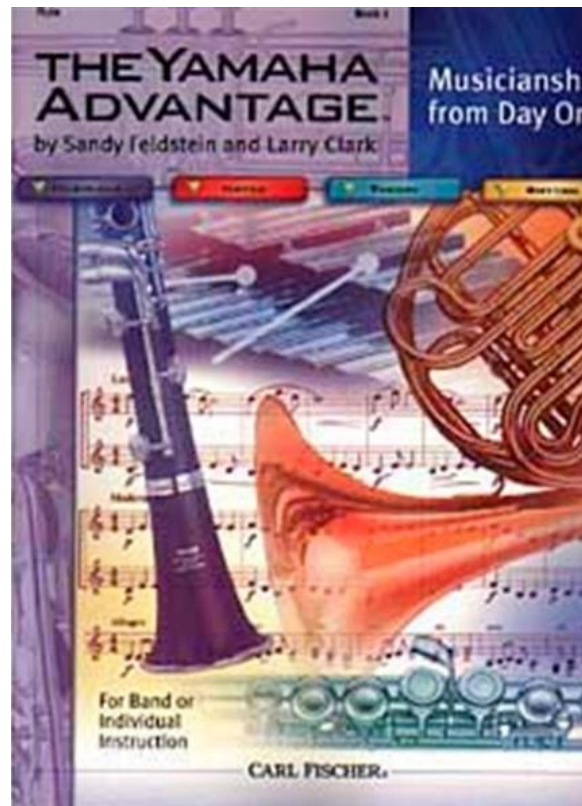
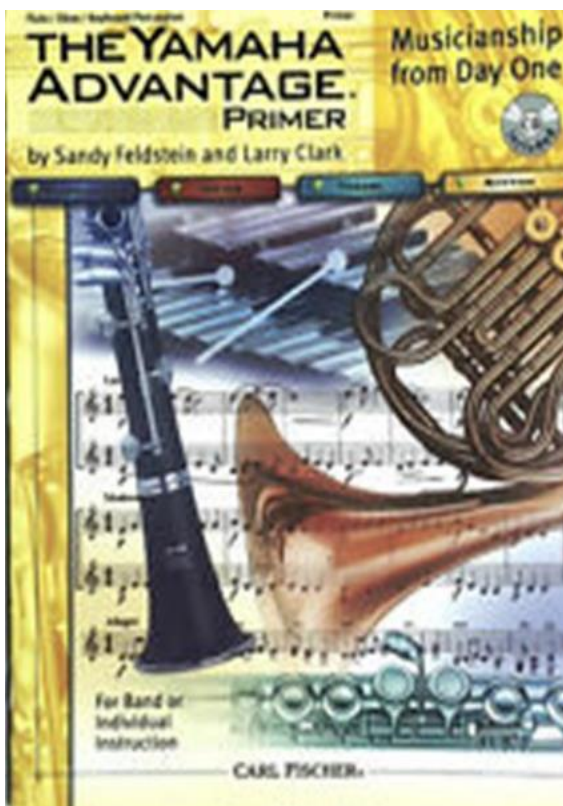

Figura 1. Portada Método Yamaha Advantage, Primario y Libro 1

El Método *Yamaha Advantage*™ tiene tres tomos. *Primer* con 51 ejercicios, Libro 1 con 168 ejercicios y libro 2 con 160 ejercicios; estos dos últimos también contienen varias obras musicales basadas en el desarrollo del método.

La importancia de estas metodologías radica en que se pueden trabajar de manera grupal pero también individual puesto que este método de la marca Yamaha muestra los contenidos con colores, en donde se va destacando cada nuevo concepto con un color que resalta sobre lo demás; así, el estudiante puede identificar el nuevo contenido que aparece en el transcurso de su cartilla. De la misma manera, el director de la banda tiene una partitura que presenta cada nuevo concepto con unos lineamientos que serán transmitidos a los estudiantes; tal concepto es presentado, de igual forma, por colores.

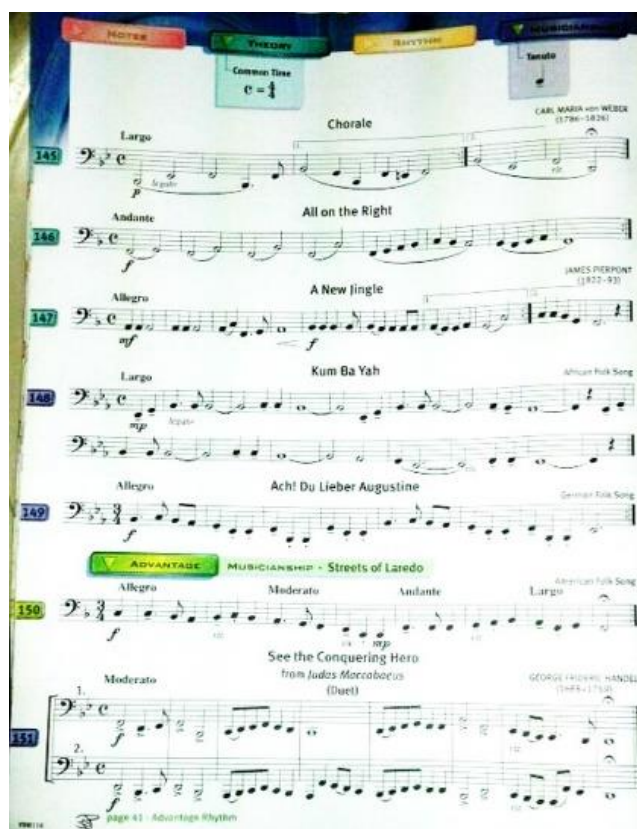
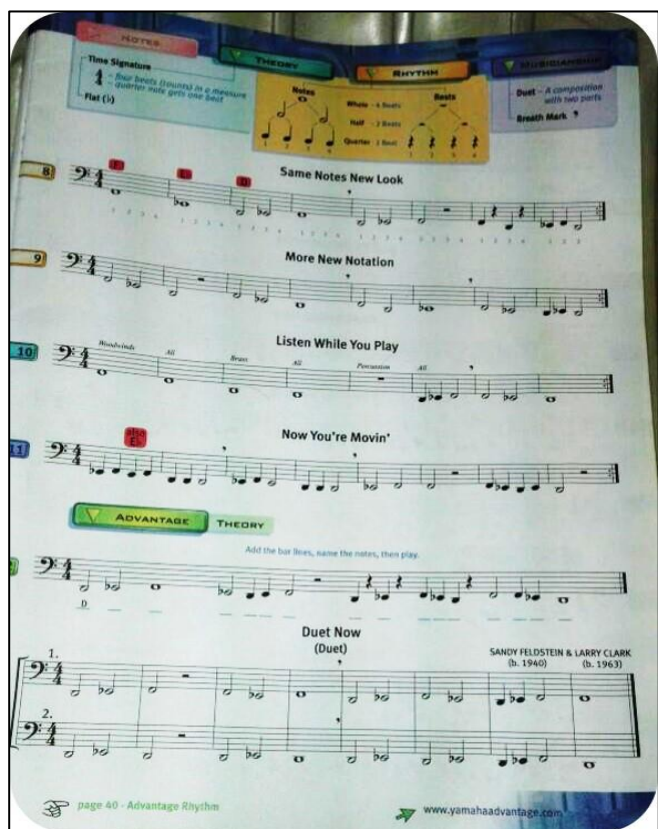

Figura 2. Nuevos conceptos resaltados con colores.
Yamaha Advantage Libro 1

Experiencias Exitosas

La Banda Sinfónica del Instituto Neira en el departamento de Caldas, es uno de los ejemplos de experiencias exitosas que, a través de los años, se ha consolidado como uno de los procesos de formación musical de niños y jóvenes mediante la implementación de los métodos colectivos de aprendizaje y bajo la instrucción de un solo profesor.

Holver Mauricio Cardona Aristizábal, director de esta agrupación, manifiesta con naturalidad que se formó en una banda de vientos del formato antiguo, es decir, en una «banda de pueblo». Hace 23 años está dedicado a la dirección luego de ser integrante durante cinco años de la banda del corregimiento de Bolivia (municipio de Pensilvania Caldas), comenzó a dirigir en 1993 y al mismo tiempo realizó su carrera en licenciatura en Música en la Universidad de Caldas. El Maestro Holver es un legítimo representante producto de un movimiento con mucha tradición no sólo en el departamento de Caldas sino en buena parte del territorio nacional: el movimiento de bandas de viento. (Ministerio de Cultura, iniciación Musical en prácticas colectivas, 2011.

Durante toda su carrera como director, Holver ha demostrado que puede tener una muy buena agrupación bandística sin necesidad de contar con profesores para cada área instrumental. La implementación de su propio método (*express*, como él lo llama) para la iniciación a la teoría musical y a las primeras bases técnicas para la ejecución de cada uno de los instrumentos de viento, se volvió una necesidad cíclica puesto que, año tras año, los mejores músicos de su banda deben retirarse de la agrupación al terminar sus estudios de bachillerato. Este hecho hace que la banda tenga un porcentaje anual muy alto de estudiantes nuevos que son el reemplazo de aquéllos que se graduaron.

Los primeros sonidos en los instrumentos son enseñados por el director, que usualmente ha sido instrumentista de aerófonos, Holver fue trompetista así que enseñar las bases para los bronces no ha sido un problema y, a través de la experiencia y asesorado por algunos amigos instrumentistas de las maderas ha aprendido la embocadura para instrumentos como la flauta, el oboe, el clarinete o el Saxofón.

Año tras año en la Banda de Neira, se utiliza el Método *Yamaha Advantage*, con el que se realiza la iniciación instrumental de los interesados en hacer parte de aquella. El tomo número uno, de tres en total, está diseñado exclusivamente para “arrancar de cero” con la implementación de conceptos básicos como la redonda, la blanca y la negra, y solamente la utilización de los sonidos si bemol, do, re, mi bemol y fa.

Si bien este registro no es el más cómodo o el más recomendable para ciertos instrumentos como la flauta o el corno, el método se convierte en una excelente estrategia de aprendizaje colectivo, puesto que trabaja todo el tiempo en unísonos y octavas, situación que hace que cada estudiante se sienta acompañado por el músico vecino quien, así ejecute un instrumento diferente, está tocando lo mismo. De esta manera, se puede empezar a hablar con los aprendices, de conceptos como el ajuste rítmico, la afinación, la respiración y el fraseo.

Los avances a los que nos van llevando los métodos colectivos van incluyendo gradualmente exigencias, tanto rítmicas como melódicas, hasta presentarnos melodías en dos y tres voces, además de corales y obras que dialogan con el nivel que los músicos van adquiriendo.

Los buenos profesores son personas creativas. Toman las buenas ideas y las hacen aún mejores. El método Yamaha Advantage tiene una colección de estrategias para enseñar, que fueron observadas y documentadas a través de varios años. Estas estrategias vienen de la práctica real y de profesores muy preparados. Este método toma prestadas técnicas de diversas manifestaciones musicales incluyendo coros, orquestas y la música en general. Enfatiza en los fundamentos básicos pero va avanzando hasta llegar a que los músicos toquen las notas y los ritmos adecuados para desarrollar la musicalidad. (Traducido del libro “Teacher Resource kit” del método Yamaha Advantage libro 1 página 3. Traducción de este autor).

Una de las razones para que los instrumentistas lleguen a ciertos alcances y demuestren capacidades para ejecutar los instrumentos con cierta fluidez musical y técnica, es la participación en concursos y festivales, que lleva a las agrupaciones bandísticas a buscar el mejor desempeño artístico posible con los recursos de los que disponen, con el montaje de repertorios diseñados específicamente para bandas en formación y, en algunos casos un poco más sobresalientes, la ejecución de obras de una complejidad mucho más alta, lo que logra que los músicos mejoren en sus habilidades instrumentísticas.

Otro aspecto que influye en los buenos resultados de algunos músicos que aprenden a tocar sin un profesor específico del instrumento, es el legado artístico que va quedando generación tras generación. En algunos casos muy esporádicos, los niños tienen la posibilidad de recibir clases magistrales con algún estudiante de música que les brinda elementos técnicos de embocadura, postura y respiración, entre otros, y estos elementos son compartidos con otros estudiantes que van ingresando a la agrupación. “Es como si se contagiaran de lo que sucede en su entorno” manifiesta el maestro Holver, cuando una agrupación va mostrando solidez en su sonido en lo referente a afinación, calidad y color, aquellos integrantes que ingresan por primera vez van aprendiendo rápidamente los conceptos que exige el director en estos aspectos.

“Los resultados exitosos que he tenido en el transcurso de los años se deben a que no hago el método por hacerlo. Yo me encargo de exigir desde el primer día y decirles a los músicos que se tiene que hacer música de calidad desde el principio”.

La experiencia de agrupaciones como la del Instituto Neira se ha convertido en modelo en el nivel nacional; el Ministerio de Cultura ha incluido su historia en varias publicaciones. El trabajo musical se ha desarrollado con mucho orden y siguiendo los parámetros de una buena planeación. Todos los días del año escolar, se realiza una rutina de calentamiento que incluye diversos factores como el estiramiento, sonidos largos, notas pedales, ejercicios de flexibilidad, escalas, digitación, articulaciones, afinación, acordes, corales; a partir de ahí, se aborda el método colectivo y las obras mismas para banda.

Métodos Colombianos

El maestro Jairo Alfonso Machado Pareja es egresado del conservatorio del Tolima, y es director en el Programa de Bandas de la Gobernación de Caldas desde hace poco más de 30 años en el municipio de Anserma. Según él mismo cuenta, enfrentarse a la enseñanza de diferentes instrumentos musicales ha sido un reto constante, ya que él no tiene los conocimientos específicos de cada instrumento; sin embargo, tenía que ingeniarse una manera en que pudiera hacer que todos los niños tocaran juntos y pudieran aprender al mismo ritmo.

De una manera intuitiva, el maestro Machado empezó a diseñar una metodología que fuera atractiva para los niños y jóvenes que empezaban a hacer parte de su banda. Creó unas cartillas para instrumento mediante las cuales, paso a paso, iba incluyendo el cuidado del instrumento, el pentagrama, las claves, las primeras figuras y, por supuesto, las primeras notas musicales. El método se llama “Banda desde el primer día”

En aquel momento (entre 1983 y 1990), todo lo hacíamos a mano, así que decidí incluir en las cartillas partes para colorear y una manera en que los estudiantes se sintieran motivados a continuar en la banda. Todo esto lo hacía yo sólo pues nuestro modelo de trabajo (bandas de Caldas) está diseñado de manera que el director sea quien enseñe absolutamente todo para que los niños puedan hacer parte de la Banda.

Manifiesta el maestro Jairo que este método se fue desarrollando por una especie de ensayo y error, ya que cada instrumento tiene sus particularidades, que él iba detectando y teniendo en cuenta generación tras generación de estudiantes. Esas particularidades le fueron marcando el camino para ir “puliendo” el método.

Yo conocí los métodos extranjeros como “el Yamaha y el Estándar” pero siempre detecté una falencia (sic) en ellos y era que los estudiantes solo aprendían a leer figuras “muy cuadradas” y nuestras músicas colombianas poseen (sic) elementos con demasiada síncopa. Por esta razón, mi método lo empecé a direccionar (sic) hacia el aprendizaje de la música colombiana.

TROMPETA
JAIRO ALFONSO MACHADO PAREJA

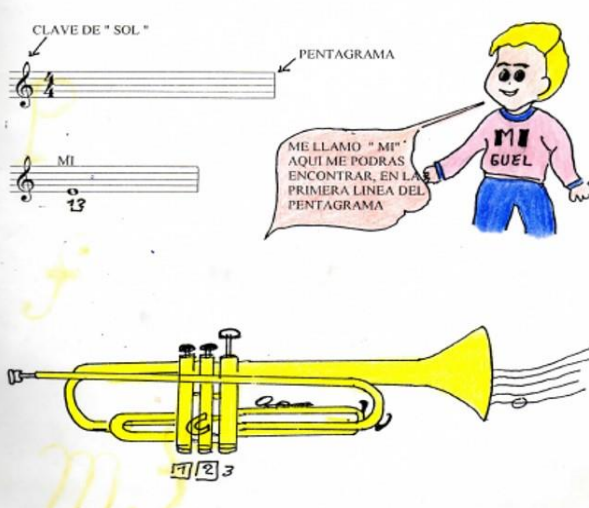
REDONDA = 4 TIEMPOS SILENCIO DE REDONDA = 4 TIEMPOS

1 2 3 4 1 2 3 4

CLAVE DE " SOL "

PENTAGRAMA

ME LLAMO " MI " AQUÍ ME PODRAS ENCONTRAR, EN LA PRIMERA LINEA DEL PENTAGRAMA

TROMPETA

Ejerc. 20 - 21.

MI FA

DOS SONIDOS Ejerc. 22 - 23.

p Suenael pui--sue nael fa---dosso ni dos co no ce mos ya--- la la la la la la la---

LOS PATICOS Ejerc. 24 - 25 - 26.

f Tengo ten go ten---go---ten go dos pa ti---cos--- sa len a pa se---o--- jue gan en el a--- gua

p CREA TU PROPIA MELODIA Y COMPARTELA CON TUS COMPAÑEROS

3. Cartilla de trompeta método 'Banda desde el primer día'

Con este método, el director y los músicos podrán disfrutar haciendo música desde el comienzo; a los niños les gusta trabajar en grupo y tener resultados rápidamente.

La llegada de instrumentos sinfónicos como el corno, el oboe, los timbales y el mismo contrabajo, llevó a que se fueran incluyendo nuevas cartillas en el método y, tras evaluar su aplicación, el licenciado Machado incluyó una cartilla más en su método y su forma de trabajo, con la composición de obras musicales con ritmos andinos colombianos, basadas en los elementos que el estudiante va aprendiendo con el libro individual. Ello implicó el uso de una orquestación más rica y texturas diferentes del viejo esquema bandístico colombiano de “melodía y armonía”.

A diferencia de las metodologías estadounidenses, el método del Maestro Jairo Alfonso Machado tiene una posibilidad de mezclar los ejercicios, por medio de la escritura de cinco voces o partes que pueden ser tocadas por un instrumento u otro. Es decir, el estudiante aprende cinco ejercicios diferentes y, en el momento de trabajar en conjunto, un instrumento puede tocar cualquiera de esas cinco melodías sin generar choques armónicos ni rítmicos, logrando así una pequeña obra musical con melodía, acompañamiento armónico, contra-cantos y bajo al mismo tiempo.

Este método fue objeto de análisis por parte del Ministerio de Cultura de Colombia con miras a su publicación; recibió algunas sugerencias que deben ser atendidas y está en proceso de digitalización pues todo el material fue generado de manera manual. El método, se expuso en el marco de la Conferencia internacional de Bandas de Valencia en España en el año 2015, con el fin de buscar apoyo para su publicación por editoriales europeas.

Otro método

El método Colectivo ‘Cómo Iniciar una banda infantil’, de César Augusto Cano Arteaga, fue la publicación ganadora del Reconocimiento a la publicación de materiales pedagógicos o musicales para procesos de formación, de la convocatoria de Estímulos 2015 del Ministerio de Cultura. Este método aporta al movimiento bandístico nacional una opción de enseñanza especialmente a (sic) niños (as) y a quien quiera iniciar su proceso en banda, con elementos de nuestra música colombiana, desarrollando habilidades técnicas, fomentando disciplina, pasión y disfrute por lo que se hace. Conforman este método, la Cartilla Guía del Profesor y 15 Guías para Estudiante para los diferentes instrumentos, así: barítono CB (sic). barítono CT (sic), clarinete, contrabajo, corno, fagot, flauta, oboe, percusión, saxofón alto, saxofón barítono, saxofón tenor, trombón, trompeta y tuba. (Red Mincultura, 2015)

César Augusto Cano Arteaga, Licenciado en Música de la Universidad de Caldas con postgrado en musicología de la Real academia de las Artes de San Fernando, en España, actual director de la Banda Sinfónica del Colegio Juan del Rizzo en Bogotá, afirma:

Esta propuesta de formación procesal es un método, una vivencia, un punto de vista, que se ha venido gestando desde hace ya 15 años y que mediante la investigación In situ rigurosa y sistemática, se logra plasmar en un documento que no tiene otra finalidad más que servir de guía para aquellos profesionales de la educación musical que inician procesos formativos enfocados en este tipo de agrupación y que desean consolidar en sus estudiantes las habilidades técnicas y los hábitos que permitan un desarrollo musical adecuado, eficiente y efectivo. Cano Arteaga, 2015.

Figura 4 portada del método, cómo iniciar una banda infantil

Hace varios años, en la mayor parte de municipios del país se acabaron las bandas de “señores”, puesto que empezaron a surgir movimientos de bandas de niños. La creación de este método colectivo, se remonta a los inicios de la carrera del Maestro Cano como director, ante el hecho de que el haber sido el músico mayor de una banda “de pueblo” le otorgó la posibilidad de ser después el encargado de dirigir y, por lo tanto, de enseñar cada uno de los instrumentos a los niños.

“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 Arteaga, 2015.

Cada uno de los instrumentos tiene su cartilla individual y este material está disponible en la página *web* del Ministerio de Cultura de Colombia. Como lo expresa su propio creador, es una experiencia que se convirtió en método y en él, se especifica el contenido de cada clase, incluyendo ejercicios de calentamiento, respiración, conceptos técnicos instrumentales, teoría musical de niveles iniciales y, además, cuenta con una edición muy colorida y atractiva para los niños.

CÉSAR AURISTO CANO ARTEAGA

Guía 3

Objetivo: Reconocer las figuras musicales (propuestas) con sus respectivos silencios.

Actividad

Escriba al frente de cada figura musical su respectivo nombre.

Evaluación

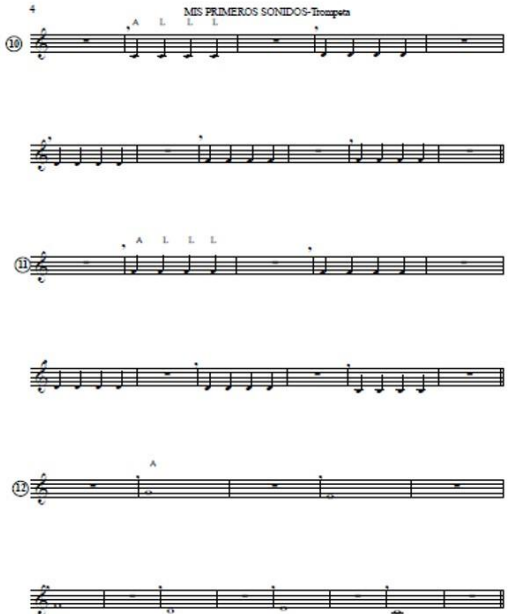
Verifique que el estudiante reconozca las diferentes figuras musicales con sus respectivos silencios.

21

22 MÉTODO COLECTIVO

CÓMO INICIAR UNA BANDA INFANTIL - GUÍA DEL ESTUDIANTE / TROMPETA

MIS PRIMEROS SONIDOS-Trompeta

4

15

Figura 5 Cartilla de trompeta, cómo iniciar una banda infantil

La propuesta del método “Cómo iniciar una banda infantil” se desarrolla, además de lo ya explicado, con el objetivo de brindar al director las posibilidades de hacer visible su trabajo hacia la comunidad en muy poco tiempo, materializado en la práctica de conjunto, en donde los músicos, con tan solo cinco sonidos, pueden ejecutar piezas musicales que están diseñadas específicamente para su nivel de desarrollo instrumental, técnico y teórico. Son cinco piezas musicales, todas basadas en ritmos del Caribe colombiano, que tienen riqueza rítmica y generan un impacto muy positivo en el público, según palabras del mismo compositor

Sobre los métodos

Como se exponía al inicio de este texto, sí es posible aprender a ejecutar un instrumento sin tener la instrucción de un profesor especializado y esto, mediante el aprendizaje colectivo, basado, entre otras, en las metodologías anteriormente expuestas y que se han probado en diversos procesos musicales de nuestro país, generando experiencias exitosas a lo largo de los años.

Las posibilidades que brinda actualmente la *internet* han abierto, para los directores de bandas en el país, otras maneras de realizar su trabajo pues, en la actualidad, se puede acceder a diferentes materiales didácticos y pedagógicos a través de la red, evitando de esta manera estar marginados de la información.

El método *Yamaha Advantage*[™] es una de las herramientas más utilizadas en los procesos de iniciación musical en bandas en nuestro país. Se hizo popular gracias a una campaña de la marca Yamaha, realizada entre el 2000 y el 2003, cuando entregaron un gran número de ejemplares del libro de iniciación a lo largo y ancho del país, hecho con el cual generaron la necesidad de conocer el método completo y su implementación.

La utilización del *Yamaha Advantage*[™] ha forjado resultados significativos en los procesos musicales donde se ha utilizado; lamentablemente, en Colombia hay muy poca cultura de comprar materiales originales y estas cartillas se han masificado a través de fotocopias con lo cual, en la gran mayoría de los casos, no se accede a los libros que son exclusivos para el director y que contienen diferentes explicaciones y sugerencias metodológicas para la implementación del método. Sin embargo, como estos textos están en inglés, ello le ha restado impacto a los mismos. Aunque el método permite que se realice el estudio individual, es de anotar que todos los conceptos y explicaciones también están en Inglés, lo que en muchos casos no está al alcance de la gran mayoría de estudiantes y directores en el contexto colombiano; por lo tanto, la instauración y forma de desarrollar el método en esta gran mayoría, se hace de manera intuitiva por no contar con acceso a una traducción de los contenidos.

En contraste con lo anterior, una de las ventajas de *Yamaha Advantage*[™] es que, además del libro en físico, tiene un Disco Compacto (CD) que contiene los acompañamientos musicales para cada uno de los ejercicios que componen el método; esto brinda a los estudiantes la posibilidad de que, si no están en grupo, pueden utilizar estas grabaciones para acompañarse y, de igual manera, tendrán la sensación de estar haciendo música.

Además de lo expuesto sobre *Yamaha Advantage*[™], éste método cuenta con su propia página *web* en la que se puede acceder a material extra. El sitio ofrece juegos interactivos de educación musical, archivos MP3 con pistas musicales de acompañamiento y canciones divertidas. Los profesores pueden acceder a material adicional de teoría de la música, historia y técnica instrumental para complementar los libros de método. También se incluyen registros de la práctica, ejercicios personalizables, gráficos de digitación, instrucciones de cuidado de los instrumentos y ejercicios de evaluación. Esta página de *internet* pretende hacer una especie de red (*net*) entre los usuarios de la metodología, en la cual se pueden compartir las experiencias entre directores, instrumentistas, profesores e, inclusive, los padres de familia.

En correspondencia con esto, se han creado métodos colombianos, como los de los maestros Jairo Machado y César Cano, que también cuentan con sus ventajas y desventajas. De hecho, varios directores de banda del departamento de Caldas inician sus procesos con el método del maestro Jairo, previamente a la utilización del primer tomo del *Yamaha Advantage*[™], lo que los convierte en materiales complementarios el uno del otro.

La metodología del maestro Jairo Machado incluye letras en cada uno de los ejercicios, lo que le da una pequeña ventaja sobre los demás, puesto que, de esta manera, se puede iniciar el desarrollo del canto en grupo con los estudiantes. Cada vez que aparece un concepto nuevo, éste va acompañado de un dibujo para colorear y una pequeña explicación sobre el mismo. Cada cartilla incluye ejercicios rítmicos, ejercicios de respiración y cuidados del instrumento, entre otros. Este método tiene como ventaja, como ya se explicaba anteriormente, que los ejercicios se pueden mezclar entre sí y además los textos están en español. Como la idea es tocar en conjunto, también incluye diferentes obras basadas en ritmos colombianos y, como desventaja, el hecho de que aún no ha sido editado ni publicado.

Las necesidades que surgieron tras la puesta en marcha de estas metodologías se han ido abordando poco a poco con la publicación del método del Maestro César Cano. Este método, que se ha ido popularizando en el medio bandístico nacional, está en español, cuenta con una edición profesional colorida y didáctica para los estudiantes, un libro para el director con todas las indicaciones de actividades, ejercicios de respiración, cuidados de los instrumentos, iniciación a los conceptos técnicos e instrumentales y teoría musical. Es de libre distribución siempre y

cuando sea con fines educativos y sin ánimo de lucro, y se puede encontrar en la página *web* del Ministerio de Cultura de Colombia.

La utilización del método “Cómo iniciar una banda infantil” está dirigida a hacer ‘visible’ la banda en muy poco tiempo, centrándose en el montaje de las cinco piezas que lo componen. Propende por el trabajo en grupo y el aprendizaje colectivo y busca resultados más en conjunto que individuales. Los ritmos de las obras son colombianos del Caribe, lo que, en mi concepto, lo convierte en un excelente complemento del *Yamaha Advantage*™.

Si se analiza la aplicación de estos tres métodos de aprendizaje colectivo mediante las bandas sinfónicas, éstos tienen conceptos similares que buscan un punto de encuentro en los aspectos de iniciación, para poder trabajar en conjunto desde las primeras clases. Es de vital importancia tener en cuenta que los procesos generan frutos debido a la constancia y perseverancia, no sólo de los estudiantes, sino también del director quien, con unas bases de conocimiento mínimas de cada uno de los instrumentos, se “somete” a enseñarlos todos.

La naturaleza misma del formato de la banda de vientos permite que sea posible la interpretación (sic) de repertorios de música erudita o seria y de repertorio de música tradicional y popular. Es por esto que (sic) el repertorio de estas agrupaciones puede abarcar sin dificultad desde adaptaciones de obras sinfónicas hasta músicaailable, pasando por casi todos los géneros, estilos y épocas. Es en este punto donde se hace necesario resaltar la importancia que tiene el director de banda, que además de afrontar los retos mismos de la variedad de repertorio, tiene que enfocar su trabajo a (sic) un proceso formativo de jóvenes músicos en la mayor parte de los casos. (Red, universidad del Atlántico)

Composición para Banda en niveles iniciales

Hoy en día, el propio movimiento bandístico, no sólo del país sino del mundo en general, ha establecido en los últimos años la composición de obras catalogadas por niveles de dificultad, que paulatinamente se han estandarizado en el mundo entero, esquema en el que han entrado las editoriales más importantes, categorizando las obras desde nivel 0.5 (las más elementales) hasta nivel 6 (las de mayor dificultad).

Las Bandas Sinfónicas en Colombia se han tecnificado a lo largo de los últimos años; esto obedece, no sólo al interés de los directores por mejorar su agrupación, sino a la circulación de nuevos repertorios que, a través de la *internet*, van llegando a las manos de los músicos.

El formato de banda es sin duda el que más representantes tiene en el país, lo que se convierte para los compositores en una probabilidad más alta de que sus obras sean interpretadas; además, gran parte de los concursos y festivales de bandas que se realizan en nuestro territorio tiene una modalidad de competencia que es la Obra Inédita, lo que genera que, cada año, las bandas tengan la posibilidad de acceder a nuevos repertorios. Estas obras usualmente son hechas “a la medida” de cada banda, respetando los multiniveles que hay en las agrupaciones, ya que, en las bandas de niños y jóvenes, siempre hay unos con mayores alcances que otros.

Los aspectos diferenciadores de estos repertorios van desde lo técnico instrumental (registro de los instrumentos, velocidad de digitación, extensión de las frases y figuración rítmica) hasta lo compositivo (extensión de la obra, forma musical, texturas, armonía, orquestación, inclusión de instrumentos solistas, ritmos y métricas irregulares, entre otros).

Los tres métodos objetos de análisis en este artículo empiezan de una manera muy elemental, buscando como resultado final poder ejecutar obras de nivel 3 en el caso del *Yamaha Advantage* y obras de nivel 1 en el caso de los dos métodos colombianos.

En el ámbito mundial y buscando espacios para que las obras sean interpretadas, compositores como Bert Appermont (Bélgica), Ferrer Ferrán (España), Jan van der Roost (Holanda), Robert W. Smith, Steven Reineke, Rob Romeyn y Brian Balmages (Estados Unidos) entre muchos otros, han compuesto diversas obras musicales para las bandas en proceso de formación, lo cual posibilita que los estudiantes puedan tocar en conjunto desde un momento muy cercano a la iniciación instrumental. Es de anotar que dichos compositores tienen también obras de una alta complejidad para diversos formatos instrumentales, pero han compuesto estas obras, algunas por comisión y otras muchas simplemente por gusto e interés por el movimiento bandístico del mundo.

Las necesidades de repertorios para los niveles iniciales de las bandas de música en Colombia han sido tan amplias que también existen compositores que han dedicado parte de su obra a este formato en los niveles básicos. Victoriano Valencia, Rubén Darío Gómez Prada, Andrey Ramos, Alfredo Mejía Vallejo, Carlos Mario Buriticá y Jesús David Caro, entre muchos otros, han compuesto obras musicales para el formato de banda sinfónica, con instrumentación variable, niveles de dificultad bajos y, lo más importante, en ritmos colombianos, lo que al principio de este texto se nombró como una de las carencias de los métodos extranjeros.

Estas prácticas han sido impulsadas por entidades como la Red de Escuelas de Música de Medellín y el Ministerio de Cultura, que han realizado convocatorias de nivel nacional para la composición de este tipo de obras para las bandas en formación y para los diferentes concursos de composición para banda que hay en los festivales.

Bandas con más de un profesor

Si bien las realidades Colombianas, en su gran mayoría, se desarrollan en el marco de un único director-profesor para todas las filas instrumentales, no se puede desconocer que, hoy en día, varios procesos musicales bandísticos del país han estructurado equipos de trabajo con varios formadores, que se encargan de impartir el conocimiento técnico de la ejecución instrumental, lo que lentamente ha ido acabando con el “director todero” (el que enseña a tocar todos los instrumentos).

Procesos como los de la Escuela de Formación Musical de Tocancipá (Cundinamarca), Red de Escuelas de Música de Pasto, Instituto de Cultura de Pereira y la Red de Escuelas de Música de Medellín, se caracterizan por una mejor formación teórica y técnica de los músicos; sin embargo, no necesariamente generan mejores resultados en la práctica colectiva y su resultado final, que es la banda sinfónica.

El movimiento de Bandas en Colombia sigue creciendo. El fortalecimiento de las agrupaciones también se ha dado gracias a la organización y capacitación de los mismos directores. El Ministerio de Cultura ha apoyado iniciativas como ASODIBANDAS (Asociación Nacional de Directores de Banda) entidad que ha realizado convenios con, al menos, cinco universidades del país para la realización de diplomados en dirección, pues el desarrollo de repertorios con ciertas dificultades también necesita que el director de la banda tenga ciertos conocimientos básicos de la dirección; hay que recordar que la gran mayoría de directores de banda de nuestro país desempeña su labor sin haber estudiado dirección.

CONCLUSIONES

Las posibilidades que brinda el medio de las Bandas en Colombia son inmensas ya que prácticamente cada municipio del país cuenta con una banda, así ésta sea pequeña o, en su defecto, obedezca a formatos más populares, propios de cada región.

La práctica colectiva, como herramienta para el aprendizaje de un instrumento musical, es efectiva gracias al acompañamiento de un profesor con criterios artísticos adecuados, pero también depende de la experiencia de éste en la formación de niños y jóvenes, el conocimiento de los repertorios específicos para cada nivel de dificultad y la disciplina y perseverancia con que desarrolle este proceso de formación.

Los directores están capacitados para liderar estos procesos ya que son fruto de los mismos. En efecto, los directores de banda colombianos, en un altísimo porcentaje, han sido integrantes de este tipo de agrupaciones y por esta razón es algo natural para ellos realizar actividades como ensayos, desfiles, retretas, conciertos y participación en festivales y concursos; todo esto, de la mano de una formación enfocada en la práctica, donde se va enseñando lo que se necesita para cada obra que se vaya a trabajar; de allí que gran parte de los músicos de banda que ingresan a la universidad tenga inmensos vacíos teóricos aunque sí grandes facultades instrumentísticas.

También es importante destacar que, así sean escasas, hay políticas estatales regionales que han impulsado el crecimiento de las Bandas en Colombia. El Plan Nacional de Música para la Convivencia, el Programa departamental de Bandas de la Gobernación de Caldas, el programa de Bandas de Cundinamarca, entre otros, son canales que han generado un arraigo de las bandas en las comunidades. Sin embargo, mientras en Colombia no existan políticas estatales generales, para toda la nación, que propendan por invertir las sumas de dinero que la cultura exige y necesita para ser desarrollada de manera correcta, movimientos como las bandas de música seguirán funcionando aún en condiciones precarias. Los directores de banda seguirán dedicándose a enseñar cuanto puedan, basados en las necesidades de sus agrupaciones y a pesar de las dificultades.

Es importante entender cómo el mismo movimiento de bandas ha buscado la manera de resolver los problemas que el proceso tiene en el país, mediante la creación de diferentes métodos, la instauración e innovación de repertorios, la capacitación de directores por entidades, tanto públicas como privadas, y el crecimiento en los formatos instrumentales, que brindan a la nación el ser considerada una fortaleza en el ámbito latinoamericano.

La práctica colectiva posibilita el aprendizaje a través de la guía de un profesor y la repetición y el acompañamiento constante de los mismos compañeros aprendices. Un niño se siente muy bien al estar aprendiendo con un “par”. Uno de los éxitos de estos métodos es que se inicia en bloque, con la ejecución de los mismos sonidos y la misma figuración. Ello permite que, si un estudiante no ha entendido muy bien un concepto específico, hay una alta probabilidad de que su compañero del lado sí lo hubiera hecho; así, unos ayudan a los otros, explican en sus propias palabras y, lo más importante, tocan juntos todo el tiempo.

Para aprender a tocar es importante tener referentes; la *internet* brinda posibilidades que años atrás no existían; actualmente, muchos niños músicos se dedican a ver y escuchar a grandes artistas a los que quieren imitar; llegan al punto de descargar partituras de la red y tratar de tocarlas sin tener los conocimientos y destrezas para ello. Si estos estudiantes son bien dirigidos por un profesor, se pueden lograr resultados interesantes ya que, en los niños, es necesario crear criterios estéticos y artísticos bien fundamentados para que no terminen viendo en *internet* malos ejemplos musicales.

Los resultados exitosos también obedecen a procesos de imitación y repetición motivadores. Muchas de las bandas de Colombia se forman a través de la ejecución de obras musicales que buscan buenos resultados en los concursos. Repetir y repetir un mismo pasaje hasta que éste funcione, es una actividad que se convierte en rutina de estudio o ejercicio técnico. Y de la misma manera, los estudiantes aprenden a tocar en grupo puesto que, con el montaje de dichas obras, están recordando constantemente conceptos como afinación, balance, fraseo y texturas, entre otras.

Reiteremos que las bandas sinfónicas han sido para Colombia una fuente de formación musical por excelencia. Muchos de los músicos egresados de ellas se desempeñan actualmente como músicos profesionales en importantes agrupaciones tanto sinfónicas como populares de nuestro país; otros son directores de agrupaciones bandísticas y aún sinfónicas, profesores universitarios, arreglistas, compositores, pedagogos. Esto quiere decir que la formación por medio de la práctica colectiva sí tiene resultados exitosos que, si bien deben ser redirigidos y pulidos en la formación de la educación superior, permiten a los niños y jóvenes explorar los perfiles que la música brinda para los niveles laborales profesionales.

El aprendizaje de un instrumento sin profesor se hace posible gracias a las particularidades de nuestro país, al empuje de su gente, a las ganas de hacer las cosas, a la musicalidad, a los arraigos culturales, al trabajo constante y, lo más importante, a la fuerza que el movimiento de bandas tiene en el país.

BIBLIOGRAFÍA

Varios autores, Plan Nacional de Música para la convivencia (2012). *Manual para la Gestión de Bandas-Escuelas de Música*. Ministerio de Cultura. Bogotá.

Monroy, Reinaldo. *Iniciación Musical en Prácticas Colectivas, Experiencias Significativas, Fundamentos y perspectivas* (2011) Ministerio de Cultura, Bogotá.

Feldstein, Sandy y Clark, Larry. *The Yamaha Advantage™ Teachers Resource Kit* (2002). Carl Fischer Ed., New York.

Grados de dificultad en repertorios bandísticos, una propuesta para el contexto colombiano, Victoriano Valencia ,2010

Valencia, Victoriano (2010). *Grados de dificultad para banda en el contexto colombiano*. Inédito.

Cano, César Augusto. *Cómo iniciar una banda infantil* (2015). Ministerio de Cultura, Bogotá.

Machado, Jairo Alfonso. (2014) *Banda desde el primer día*. (inédito)

Recursos de red (consultas)

<http://www.playintimeadvantage.com/> 11/08/2016

<http://www.brucepearsonmusic.com/> 22/08/2016

<http://www.barnhouse.com/product.php?id=PT-YBM001-00x> 18/09/2016

<http://www.rieoei.org/deloslectores/3589Muinos.pdf> 19/09/2016

http://usa.yamaha.com/news_events/music_education/the-yamaha-advantage-website-redesigned/ 1/11/2016

<http://www.mincultura.gov.co/proyectoeditorial/Pages/Como-Iniciar-una-Banda-Infantil.aspx> consultado 2/11/2016

<http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/extension/diplomado-en-direcci-n-de-bandas-0> 09/11/2016

Fuentes Primarias

Entrevista a Holver Mauricio Cardona A., Septiembre 2016.

Ponencia Maestro Jairo, Gobernación de Caldas. Marzo 2014

Entrevista a César Augusto Cano Arteaga, Bogotá, Octubre de 2016.