

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Educación

Propuesta de estructura académica para el desarrollo
de orquestas de cuerdas infantiles del
Sistema de Orquestas de Guatemala

Trabajo de graduación presentado por
Rossana Chiara Paz Pierri para optar al grado académico de
Licenciada en Música

Guatemala
2018

Propuesta de estructura académica para el desarrollo
de orquestas de cuerdas infantiles del
Sistema de Orquestas de Guatemala

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Educación

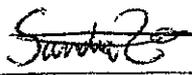

Propuesta de estructura académica para el desarrollo
de orquestas de cuerdas infantiles del
Sistema de Orquestas de Guatemala

Trabajo de graduación presentado por
Rossana Chiara Paz Pierri para optar al grado académico de
Licenciada en Música

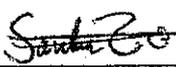
Guatemala
2018

Vo. Bo. :

(f)

Magíster Sandra Elissa Rivera Ventura

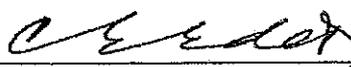
Tribunal Examinador:

(f)

Magíster Sandra Elissa Rivera Ventura

(f)

Licenciada María Isabel Ciudad-Real

(f)

Licenciada Carlota Escobar

Fecha de aprobación: Guatemala, 8 de enero de 2019/

PREFACIO

La iniciativa de elaborar el presente Trabajo de Graduación nace de las necesidades observadas en el Sistema de Orquestas de Guatemala – SOG, del cual me encuentro a cargo desde el año 2015 como Directora General. SOG es una organización sin fines de lucro que utiliza la práctica colectiva de la música como herramienta de desarrollo social. En el último año la organización se ha enfocado en mantenerse económicamente, transformándose operativamente en una empresa social, como resultado en los últimos meses ha conseguido una autosostenibilidad económica del 70%. Aunque este logro ha generado cierta estabilidad, el efecto de mantener el enfoque en la sostenibilidad económica ha producido que la sostenibilidad académica quede relegada a un segundo plano, razón por la cual se plantea con urgencia la elaboración de una estructura académica que acompañe de manera paralela el desarrollo de la sostenibilidad económica y de otras áreas aún por desarrollar de la organización.

SOG está inspirado en el modelo venezolano de “Sistema de Orquestas” fundado en 1975 por el Dr. José Antonio Abreu, el cual ha tenido resultados tan impactantes a nivel musical y humano que ha sido replicado en todos los continentes en más de 40 países. En Guatemala, gracias a la iniciativa de la Licda. Isabel Ciudad-Real el proyecto inició en 1996 con un seminario intensivo impartido por maestros fundadores del modelo venezolano. Posteriormente se crea la primera orquesta juvenil y núcleos con la visión de transformación social a través de la música, que se expanden a la red municipal actual de Escuelas de Música y han inspirado otras iniciativas. El modelo guatemalteco creció rápidamente con apoyo de estructuras gubernamentales, privadas e independientes en distintas localidades del país, siendo varios de sus fundadores los miembros de la orquesta juvenil inicial. Este crecimiento acelerado trajo beneficios gigantescos en cuanto a expansión, sin embargo, pocos proyectos lograron paralelamente cimentar una metodología musical que los proyectase con un crecimiento y estrategia de desarrollo a largo plazo. El resultado actual es que hay varios modelos dispersos que utilizan la música como forma de desarrollo social, que difícilmente unen esfuerzos para que sus plataformas sean más eficientes y los recursos de inversión sean optimizados.

Los beneficios que se buscan al darle seguimiento a la presente propuesta a nivel institucional son; la factibilidad de replicar la estructura académica en nuevas agrupaciones que se desarrollen, y compartir la misma guía entre los distintos núcleos (escuelas de música inclusivas) que forme o apoye el SOG. A nivel académico, como aporte al conocimiento, se espera que la propuesta pueda utilizarse en la formación de otras orquestas de cuerdas infantiles a nivel nacional o internacional, como una referencia para ser adaptada a distintos contextos educativos, y tipos de proyectos que compartan la misión y visión de desarrollo humano a través del arte.

Agradezco profundamente a mi asesora de Trabajo de Graduación M.M. Sandra Rivera por su tiempo, esfuerzo y dedicación en cada paso del presente trabajo, a la Licda. Isabel Ciudad-Real por inspirar y desarrollar el movimiento músico-social en Guatemala y al SOG como organización por permitirme crecer laboral y personalmente desde hace 10 años.

Rossana Chiara Paz Pierri
Directora
Sistema de Orquestas de Guatemala

CONTENIDO

	Página
PREFACIO.....	vi
LISTA DE TABLAS.....	viii
LISTA DE GRÁFICOS.....	ix
RESUMEN.....	x
 Capítulos	
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	2
A. Descripción del problema.....	2
B. Justificación.....	3
C. Objetivos.....	3
III. MARCO CONTEXTUAL.....	4
A. Contexto externo.....	4
B. Contexto interno.....	5
IV. MARCO METODOLÓGICO.....	9
A. Investigación teórica.....	9
B. Investigación en campo	9
C. Procedimiento de elaboración de la propuesta	17
V. MARCO TEÓRICO.....	18
A. Elementos de una estructura académica-musical.....	18
B. Estructura académica de proyectos músico-sociales.....	31
C. Metodología de formación de orquestas de cuerda infantiles.....	36
VII. CONCLUSIONES.....	51
VIII. RECOMENDACIONES.....	52
IX. BIBLIOGRAFÍA.....	53
X. GLOSARIO.....	56
XI. APÉNDICE.....	57

LISTA DE TABLAS

Tabla	Página
1. Contexto en donde se encuentra el Núcleo zona 13.....	4
2. Informe de cantidades de alumnos en los Núcleos del SOG – 2018.....	7
3. Selección de la muestra del SOG tomada en cuenta para la encuesta.....	10
4. Resumen de resultados de encuestas para definir la percepción del estatus de la estructura académica del SOG.....	11
5. Resultados del video de diagnóstico de nivel inicial.....	14
6. Resultados del video de diagnóstico de nivel intermedio.....	15
7. Resultados de video de diagnóstico de nivel avanzado.....	16
8. Estándares de docentes para ensambles orquestales de NAFME.....	21
9. Cambios en los estándares docentes NAFME, comparación entre 1994 y 2014.	25
10. Elementos para una clase exitosa según la teoría ITIP.....	29
11. Encuesta a encargados de proyectos músico-sociales.....	31
12. Ejemplos de metodologías para instrumentos de cuerda.....	36
13. Ejemplos de metodologías de lenguaje musical.....	40
14. Ejemplos de metodologías de teoría musical.....	44
15. Ejemplos de métodos de apreciación musical.....	45
16. Fundamentos teóricos de división de alumnos por rangos de edad.....	47
17. Propuesta de actores, resultados, indicadores y formas de evaluación de los objetivos del SOG (página 2 propuesta).....	59
18. Procedimientos, preguntas esenciales y referencias de nivel más alto (página 5 propuesta).....	62
19. Características generales de cada nivel (página 6 propuesta).....	63

20. Propuesta de cronograma de actividades y conciertos anuales (página 7 propuesta).....	64
21. Propuesta de proporción de clases semanales por hora (página 7 propuesta)...	64
22. Propuesta de objetivos de las áreas teóricas (página 7 propuesta).....	64
23. Propuesta de listado de repertorio por nivel (página 8 propuesta).....	65
24. Ejemplo de formato de escala de valor utilizada en audiciones (página 10 propuesta).....	67
25. Propuesta de formato para plan diario (página 11 propuesta).....	68
26. Ejemplo de plan diario de nivel inicial (página 12 propuesta).....	69
27. Ejemplo de plan diario de nivel intermedio (página 13 propuesta).....	70
28. Ejemplo de plan diario de nivel avanzado (página 14 propuesta).....	71

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico	Página
1. Organigrama del equipo del Sistema de Orquestas de Guatemala – 2018.....	6

RESUMEN

El Sistema de Orquestas de Guatemala – SOG no cuenta actualmente con una estructura académica definida, sus únicas guías son las decisiones de los líderes docentes que están basadas en la experiencia y las vías de repertorio que se seleccionan para mantener económicamente el proyecto. A partir de reconocer la debilidad y carencia de estructura académica, se plantea la presente propuesta como un acercamiento inicial a crearla y fortalecerla. El propósito es sentar las bases para la estructura académica de las orquestas de cuerdas infantiles generando a partir de allí la estructura de las demás agrupaciones, programas y otras iniciativas que lleve a cabo el SOG. La finalidad central es mejorar las probabilidades de éxito a largo plazo de la institución por medio del desarrollo de estructuras que permitan la sostenibilidad académica y musical para que el proyecto sea escalable y replicable para el beneficio de más niños y jóvenes guatemaltecos a través de la música.

La metodología de elaboración del presente trabajo incluye investigación teórica e investigación en campo como herramientas para fundamentar la “Propuesta de estructura académica para el desarrollo de orquestas de cuerdas infantiles del Sistema de Orquestas de Guatemala”. El resultado vincula desde los elementos macro institucionales hasta las planificaciones diarias que guían al docente, con fundamentos de fuentes académicas y referencias de programas músico-sociales exitosos.

Se concluye que, si bien la construcción de una estructura académica no puede relegarse exclusivamente a la investigación, sino que debe plantearse, ejecutarse y evaluarse de manera constante en el campo educativo y ser validado por investigaciones académicas, la propuesta sí siembra las bases suficientes para que a partir de allí SOG inicie una estructura académica sólida y replicable a escala nacional.

I. INTRODUCCIÓN

Los proyectos músico-sociales, como el Sistema de Orquestas de Guatemala – SOG, por su prioridad de transformar vidas a través de la música y no de formar músicos profesionales, tienden a descuidar el desarrollo de su estructura académica. Puede inferirse en la mayoría de los casos, que esto se debe a que enfrentan otros retos de sostenibilidad económica o del contexto social que se presentan en la cotidianidad, los cuales terminan por desplazar la prioridad de crecimiento sostenible académico a un segundo plano de atención y desarrollo frente a otros retos notoriamente urgentes. La evidencia que respalda esta premisa es la escasa documentación y propuestas innovadoras académicas que están disponibles en Guatemala en el ámbito de educación orquestal, en contraste con la cantidad de orquestas y proyectos músico-sociales emergentes que cada vez es mayor.

El presente documento no busca ser una solución única para todos los proyectos músico-sociales en el país u orquestas infantiles. Sin embargo, puede brindar bases suficientes para comprender los elementos de su estructura académica, los vínculos desde el macro institucional hasta las planificaciones diarias, y aportar algunas recomendaciones que fomenten el desarrollo de estructuras académicas sostenibles, contextualizadas y factibles de replicar en distintos modelos educativos de transformación social a través de la música.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL

A continuación, se describe brevemente el planteamiento inicial del Trabajo de Graduación plasmado desde el protocolo inicial.

A. Descripción del problema

El Sistema de Orquestas de Guatemala - SOG, al ser una organización en fase de desarrollo, requiere la consolidación de una estructura académica que se adapte a las necesidades de los docentes, alumnos y que a la vez sea coherente con la filosofía, misión, visión y valores institucionales. A lo largo del proceso de implementación del proyecto en Guatemala, han existido decenas de iniciativas que se han consolidado en diferentes puntos del país que utilizan la música como herramienta de desarrollo social. Cada una de ellas ha creado su propia metodología y estructura académica, la cual lastimosamente en la mayoría de casos carece de documentación, y por lo tanto de la oportunidad de analizar y replicar sus buenas prácticas. Este fenómeno ha producido inestabilidad institucional y dependencia a los líderes de cada proyecto como únicos responsables de guiarlo. Es por esta razón que se definió como problemática a solucionar el desarrollo de la estructura académica del SOG, iniciando por la agrupación que tiene más actividades y conciertos, y que debe responder a una agenda más compleja de actividades; la orquesta de cuerdas infantil. Se inicia con la agrupación de orquesta de cuerdas, sin embargo, se espera el modelo posteriormente pueda replicarse en las demás agrupaciones.

El modelo propone una solución a la carencia de estructura académica de la institución, que ha generado las siguientes deficiencias:

- Dependencia del proyecto a un único director que brinda las directrices académicas, lo cual no permite la continuidad de planes ante los cambios de recurso humano.
- Falta de documentación de buenas prácticas replicables en la formación de nuevas agrupaciones.
- Falta de documentación de problemáticas o áreas de mejora para solucionarlas de manera objetiva y eficiente.
- Carencia de estructura que guíe la labor del equipo docente y unifique las metas institucionales.
- Desbalance entre el montaje de obras requeridas para la sostenibilidad económica del proyecto y obras necesarias para el crecimiento académico de las agrupaciones.
- Dificultad para plasmar y cumplir las metas de la agrupación a corto, mediano y largo plazo.

El listado anterior son algunas de las mayores deficiencias evidentes que fundamentan la necesidad del SOG de contar con una estructura académica. Siendo el presente trabajo un primer acercamiento a solucionarlo, se reconoce que el desarrollo de la estructura académica debe ser un trabajo continuo y paralelo al crecimiento institucional con procesos que faciliten la adaptación constante y respuesta a las necesidades de los alumnos del SOG.

B. Justificación

El trabajo de graduación responde a la necesidad del SOG de contar con soluciones a las deficiencias antes descritas para garantizar la sostenibilidad y crecimiento continuo institucional a largo plazo. Algunos beneficios que la propuesta aportará a la institución serán:

- Continuidad de los programas ante los cambios de recurso humano docente y directivo, con una estructura académica que responda a la visión y estrategias institucionales y no dependa exclusivamente de la voluntad del líder.
- Documentación tanto de buenas prácticas como de áreas por mejorar, que permita la toma de decisiones asertivas y eficientes, enmarcadas por una estructura académica definida.
- Equipo docente y directivo trabajando diariamente con metas unificadas que lleven a cumplir las metas sociales, musicales y de desarrollo humano de la organización.
- Balance entre el montaje de obras académicas/formativas que fomentan el desarrollo musical del SOG y obras populares que permiten su sostenibilidad económica.
- Metas claras que tracen una guía a corto, mediano y largo plazo de la agrupación

Como resultado final lo que se espera con los beneficios anteriores, es que los niños y jóvenes del SOG tengan un desarrollo musical, social y humano óptimo gracias a una estructura y guía claras académicas que sean fundamentadas en sus necesidades. A partir de lo cual se busca iniciar en el presente trabajo con la propuesta de estructura académica de las orquestas de cuerdas infantiles y posteriormente que sea la base para desarrollar la estructura de las demás agrupaciones.

Los beneficios a nivel institucional, además de los descritos, son la factibilidad de replicar la estructura académica en nuevas agrupaciones que se desarrollen y compartir la misma guía entre los distintos núcleos (escuelas de música inclusivas) que desarrolle el SOG. A nivel académico, como aporte al conocimiento, se espera que la propuesta pueda utilizarse en la formación de otras orquestas de cuerdas infantiles a nivel nacional o internacional, como una referencia para ser adaptada a distintos contextos educativos, y tipos de proyectos.

C. Objetivos

1. Objetivo general:

Elaborar una propuesta de estructura académica para el desarrollo de orquestas de cuerdas infantiles del Sistema de Orquestas de Guatemala.

2. Objetivos específicos:

- Analizar estructuras académicas de programas nacionales o internacionales que utilicen la música como herramienta de desarrollo social, como base para fundamentar la propuesta a implementar en el SOG.
- Formular un formato de estructura académica que sea flexible a las necesidades institucionales y replicable posteriormente a las demás agrupaciones del SOG.
- Diseñar un listado de repertorio secuencial para la formación de orquestas de cuerdas infantiles del SOG

III. MARCO CONTEXTUAL

El presente marco contextual busca brindar un panorama descriptivo del ámbito en el que se desarrolla el Sistema de Orquestas de Guatemala (SOG) en dos perspectivas. Desde la perspectiva externa con factores que podrían afectar el desarrollo institucional por la ubicación en la que se encuentra, y desde la perspectiva interna que guía el macro institucional y los factores que influyen su desarrollo diario. Es importante recalcar que el SOG actualmente cuenta con cuatro núcleos: zona 15, zona 1, zona 13 y San Juan del Obispo-Sacatepéquez; sin embargo, la descripción contextual a continuación se centrará únicamente en el núcleo de zona 13 que tiene mayor desarrollo en el área de cuerdas en comparación a los otros núcleos que aún se encuentran en fases muy iniciales.

A. Contexto externo

Hay distintos factores externos que pueden condicionar, beneficiar o afectar el desarrollo de un proyecto u organización. A continuación, se describe el contexto que enmarca el Núcleo San Judas Tadeo, zona 13 del SOG.

Tabla 1: Contexto en donde se encuentra el Núcleo zona 13

Nombre	Núcleo zona 13
Ubicación	13 avenida B 26-45 zona 13 La Libertad, ciudad de Guatemala
Contexto físico	El núcleo funciona en alianza con la Fundación Guatemalteca de Promoción Humana, la cual subsidia el funcionamiento del Centro Educativo San Judas Tadeo (CESJT) y dona las instalaciones de este a SOG para que utilice sus salones de clases en las tardes.
Contexto geográfico	Ubicado en un área de alta vulnerabilidad de violencia de la ciudad de Guatemala cercana al aeropuerto internacional La Aurora. Tiene mucha contaminación auditiva por el paso de los aviones y por estar cerca de la Avenida Hincapié, una de las rutas principales para salir de la ciudad. Por la inseguridad y violencia del sector, el espacio está protegido con equipo de cámaras de vigilancia y policías privados que resguardan todos los días.
Contexto social	El departamento al que pertenece tiene una población de más de 3 millones de habitantes. Socialmente el mayor reto que enfrenta es la violencia y la conformación de pandillas juveniles
Contexto cultural	Los alumnos y sus familiares son ladinos
Contexto político	Difícilmente la política interfiere con las actividades de este Núcleo pues es totalmente independiente del gobierno central y municipal.
Contexto económico	El financiamiento está centralizado en las operaciones del SOG, las cuales se mantienen 30% gracias al apoyo de padrinos individuales que brindan una donación mensual y 70% por el esfuerzo del equipo en realizar conciertos de recaudación y contrataciones.
Contexto ecológico	Las instalaciones tienen muy poca cercanía con la naturaleza. Está en un área urbana, con mucha contaminación de basura y vehicular por el tráfico cercano.

Referencia: Elaboración propia

B. Contexto interno

Otros factores que influyen en el resultado e impacto de la organización es su contexto interno, el cual tiene mayores posibilidades de ser flexible y adaptable a las necesidades que se encuentren durante la ejecución de los programas, a diferencia del contexto externo que difícilmente puede alterarse. A continuación, se describen algunos aspectos clave del contexto del SOG.

1. Tipo de institución

Sistema de Orquestas de Guatemala-SOG está constituido legalmente como una Asociación Civil sin fines de lucro bajo el nombre oficial: Comisión para el Sistema Nacional de Orquestas, Coros y Bandas Infantiles y Juveniles de Guatemala. Es una organización sin fines de lucro que busca el desarrollo, fomento de valores e inclusión de niños y jóvenes a través de la práctica colectiva de la música. Actualmente desarrolla cuatro núcleos en las siguientes áreas:

- Guatemala – Núcleos Ciudad (zona 1, zona 13 y zona 15)
- Sacatepéquez – Núcleo San Juan del Obispo

En ellos participan diariamente más de 300 niños y jóvenes de 3 a 20 años en las siguientes agrupaciones:

- Pre-infantil
- Coro
- Orquesta
- Marimba

Todos los miembros de SOG cuentan con apoyo del área psicosocial como acompañamiento para su formación integral. El área psicosocial, está a cargo de una profesional especialista en inclusión educativa que apoya en el desarrollo de los núcleos en temas de acompañamiento académico, familiar, psicológico y social para velar por el bienestar de los niños y jóvenes beneficiarios.

2. Filosofía

La teoría de impacto social de SOG establece que la raíz del cambio inicia en la autoestima de los niños y jóvenes que se involucran en orquestas, coros, ensambles y marimbas. Las agrupaciones, más que estructuras artísticas, se convierten en una familia que los acoge en un ambiente seguro y les brinda un alto sentido de pertenencia. A partir de allí cada alumno reconoce que su rol dentro de la agrupación no es neutro, puede afectarlo de manera positiva o negativa de acuerdo con su esfuerzo diario. Este proceso de madurez lleva a los alumnos a practicar valores como liderazgo, respeto, responsabilidad, sensibilidad, trabajo en equipo, constancia y autodisciplina, los cuales tienen un resultado palpable al crear música juntos. Esto impacta en dos áreas de resultados, a nivel personal, y a nivel de país. En el ámbito personal algunos de los alumnos se convierten en multiplicadores del proyecto, mejoran las oportunidades de profesionalización, pero ante todo se busca que sean excelentes seres humanos. A nivel de país se usa la música como herramienta de sensibilización, interacción entre clases sociales y desarrollo de la economía creativa.

3. Misión

Proveer oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes por medio de la práctica colectiva de la música en coros, orquestas y ensambles como modelos de vida social, potencializando así su crecimiento intelectual, espiritual, social y profesional.

4. Visión

Somos una plataforma inclusiva que forma, desarrolla y potencializa una red nacional de núcleos musicales, que funcionan como centros educativos-culturales y modelos comunitarios.

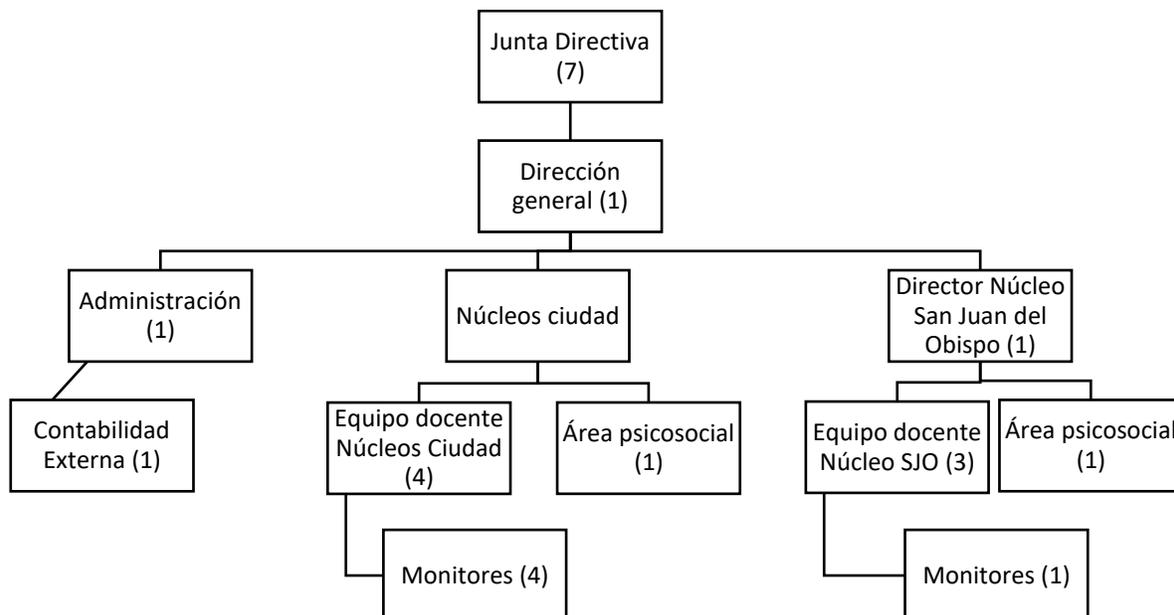
5. Coherencia entre filosofía, misión y visión

La institución ha creado su eje central bajo la premisa de usar la música como herramienta de desarrollo social. Así como los otros modelos similares a SOG que se han formado en otros países, en Guatemala los beneficios de la música han logrado adaptarse a las necesidades locales; proveer oportunidades, inclusión de niños y jóvenes, fomento de valores, interacción bilateral entre clases sociales, y desarrollo de autoestima, son algunos de los sellos característicos del SOG que son coherentes y transversales a la ejecución diaria en los núcleos.

6. Organización y población

La organización está constituida por un equipo de 25 personas, desde Junta Directiva, directores, administración, equipo docente, hasta los alumnos de alto rendimiento, llamados “*monitores*”, que tienen becas universitarias para continuar sus estudios, los cuales inician su labor docente estando a cargo de otros alumnos. A continuación, se presenta el organigrama institucional.

Gráfico 1: Organigrama del equipo del Sistema de Orquestas de Guatemala - 2018

Referencia: Paz (2018) pág. 2. Documentos institucionales SOG.

Dentro de la distribución del equipo de 25 personas, existen diferentes tipos de remuneración y contrataciones:

- 9 *ad honorem*: junta directiva, dirección del núcleo San Juan del Obispo y área psicosocial del núcleo San Juan del Obispo
- 2 tiempo completo: dirección general y administración
- 9 medio tiempo: equipo docente, área psicosocial del núcleo ciudad y contabilidad externa
- 5 becas universitarias: monitores

El equipo, a la vez, está distribuido en los núcleos, los cuales están a cargo de la siguiente población de alumnos:

Tabla 2: informe de cantidades de alumnos en los Núcleos del SOG - octubre 2018

	Núcleo ciudad zona 13	Núcleo San Juan del Obispo	Núcleo ciudad zona 1	Núcleo ciudad zona 15
Edades de alumnos	4 a 22 años	3 a 18 años	3 a 15 años	8 a 18 años
Cantidad de alumnos por agrupación				
Pre-infantil	21	15	0	0
Iniciales	0	0	15	0
Coro	29	6	0	0
Orquesta	65 cuerda	5 violines	0	15 violines
Marimba	0	39	0	0
Programa de inducción orquestal en escuelas	90	0	0	0
TOTAL de alumnos por núcleo	205	65	15	15
TOTAL de equipo docente	8	6	1	1
Proporción de alumnos por cada docente	26	11	15	15
Total de alumnos SOG	300			

Referencia: Elaboración propia

7. Contexto de las orquestas de cuerda infantiles del núcleo zona 13

Algunos aspectos relevantes por considerar para comprender el contexto en el cual se fundamentarán los próximos segmentos del documento son:

- Las agrupaciones del núcleo de zona 13 de SOG se fundaron el 15 de abril del año 2013, marcando como fecha de inicio el día que se les entregaron los instrumentos.
- Las orquestas de cuerdas infantiles del núcleo zona 13 están conformadas por alumnos de entre 7 y 22 años. La edad límite de inscripción en años anteriores era hasta los 18 años, sin embargo, algunos alumnos avanzados han continuado en el proyecto desde hace 5 años que se fundaron las agrupaciones.
- Los alumnos utilizan instrumentos que son propiedad del SOG en calidad de préstamo, lo cual implica que por medio de un contrato de compromiso los padres son responsables de mantenerlos en buen estado y por tanto los alumnos tienen la libertad de llevárselos a sus casas.
- Los alumnos reciben los instrumentos después de una etapa breve de 2 meses de inducción en la cual se les enseña coro, apreciación y lenguaje musical.
- Al finalizar la etapa de inducción los alumnos eligen a qué agrupación quieren pertenecer y qué instrumento desean tocar. El SOG busca acomodar a los alumnos de acuerdo con sus preferencias y teniendo en consideración los instrumentos disponibles para asignar, que sean adecuados a las necesidades de los alumnos por el tamaño de los instrumentos.
- Los alumnos no tienen una preparación previa musical antes de entrar a la etapa de inducción ni son filtrados bajo ningún criterio de selección, el único requisito es que estén inscritos.
- La inscripción en los núcleos del SOG es gratuita y los papás brindan una colaboración opcional de Q25.00 mensuales con opciones a becas.
- SOG actualmente cuenta con un equipo reducido de docentes, en el cual del área de cuerda solamente se cuenta con 3 miembros del equipo de nivel de tallerista (docentes con más experiencia y trayectoria musical) y 4 en nivel de monitor (alumnos avanzados que empiezan a dar clases). Para la distribución de responsabilidades un mismo docente debe atender varias filas, las cuales, no son de su especialidad.
- Los alumnos actuales están divididos en 3 niveles de agrupación; inicial, intermedia y avanzada. La orquesta inicial tiene alumnos que iniciaron con el instrumento en septiembre del año 2018. La orquesta intermedia tiene alumnos de dos generaciones, unos iniciaron en marzo del año 2018 y otros ya tienen alrededor de 2 o 3 años de haber iniciado a tocar. La orquesta avanzada está conformada por alumnos que tienen 5 años de haber iniciado a tocar, desde la fundación de las agrupaciones, y otros alumnos que han avanzado rápidamente que pertenecían a las generaciones de la orquesta intermedia.

IV. MARCO METODOLÓGICO

A continuación, se describe la metodología utilizada durante la investigación que fundamenta la propuesta desde dos fuentes principales: investigación teórica e investigación en campo.

A. Investigación teórica

La investigación teórica se centró en recopilar información de fuentes académicas relacionadas a los siguientes puntos clave:

- Estructuras académicas de proyectos músico-sociales
- Referencias directas de otros proyectos músico-sociales
- Metodologías para orquestas de cuerdas
- Metodologías para teoría musical, solfeo y apreciación musical
- Fundamentos que validan la estructura académica de proyectos músico-sociales
- Estructuras académicas que abarcan desde el macro institucional hasta las planificaciones diarias de manera coherente

Los resultados de esta investigación se describen a detalle en el Marco Teórico, en páginas posteriores del documento.

B. Investigación en campo

La investigación en campo es fundamental para alcanzar el objetivo general de “Elaborar una propuesta de estructura académica para el desarrollo de orquestas de cuerdas infantiles del Sistema de Orquestas de Guatemala” que responda a las necesidades del proyecto. La metodología utilizada tuvo dos acciones: encuestas a junta directiva, equipo y alumnos del SOG en cuanto a su percepción de la estructura académica actual, y videos de los distintos niveles de orquesta del núcleo zona 13. Tanto las encuestas como los videos posteriormente fueron analizados para buscar identificar el estatus actual de la estructura académica del SOG.

1. Encuestas

a. Metodología

La investigación fue una encuesta de tipo cualitativo en modo de diagnóstico para describir el estatus de la estructura académica del SOG. Se seleccionó el tipo cualitativo y no cuantitativo pues los alumnos no se evalúan de manera numérica, lo cual podría traer aspectos cuantitativos relevantes, sino se observa su crecimiento de manera grupal dentro de las orquestas. La investigación tomó en cuenta a los actores clave que interactúan en el desarrollo de la estructura académica: Junta Directiva, Equipo Docente y Alumnos SOG, para que los resultados reflejasen las múltiples perspectivas. El proceso, al tomar en cuenta tres distintos grupos de actores clave, con la ventaja que el proyecto tiene una escala local (no nacional aún), logró incluir la opinión de una muestra significativa. La siguiente tabla describe las razones de la selección de la muestra.

Tabla 3: selección de la muestra del SOG tomada en cuenta para la encuesta

Actores	Población	Muestra	Porcentaje de la población representado para la muestra	Justificación de la selección de la muestra
Junta Directiva	7	3	33%	Solamente se tomó en cuenta a los miembros de junta directiva que tienen mayor interés en el desarrollo académico del proyecto
Equipo administrativo, psicosocial y docentes	18	9	50%	Se tomó en cuenta solamente a los miembros del equipo que tienen una responsabilidad asignada con las orquestas de cuerda del núcleo zona 13
Alumnos	65	22	34%	Se tomó en cuenta solamente a los alumnos que tienen más de un año de pertenecer a la orquesta avanzada, pues conocen con más profundidad la metodología de SOG

Referencia: Elaboración propia

Los supuestos de investigación, a partir de la interrogante ¿cuál es el estatus actual de la estructura académica de las orquestas de cuerdas infantiles del SOG?, fueron los siguientes:

- Cada uno de los actores tiene una perspectiva distinta de la estructura académica
- No hay una estructura académica establecida
- La percepción de crecimiento académico-musical de cada alumno es distinta
- La orquesta de cuerdas infantil más avanzada ha tenido acceso a mejores recursos académico-musicales
- No hay un balance de repertorio entre popular y académico

Los supuestos fueron refutados o comprobados en los resultados cualitativos del análisis posterior a la investigación en campo. Los instrumentos de recolección de datos, así como la tabulación se pueden encontrar en la sección de Apéndices al finalizar este documento.

b. Resultados

Tabla 4: Resumen de resultados de encuestas para definir la percepción del estatus de la estructura académica del SOG

Preguntas	Equipo Junta directiva, administración, área psicosocial y equipo docente	Alumnos Solamente de la orquesta de cuerdas avanzada
A. Estructura académica		
1. ¿Qué es estructura académica?	<p>Dentro del equipo hay distintas definiciones que no chocan entre sí sobre el concepto de estructura académica. Pueden ser complementarias, aunque se recomendaría que todo el equipo tuviese una misma definición.</p> <p>Una definición conjunta tomada de los resultados de la encuesta podría ser:</p> <p>La estructura académica es la organización de funciones, objetivos, metodologías y contenido, que permite el desarrollo de un proyecto educativo.</p>	(no se realizó esta pregunta a alumnos)
2. ¿Cuáles son las funciones de una estructura académica?	<p>En ambos grupos se observó el mismo orden de prioridades en cuanto a las funciones de la estructura académica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guiar el trabajo diario del docente en el aula para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo 2. Establecer funciones de los docentes <p>En ambos grupos la opción que menos se seleccionó fue: Documentar las actividades académicas como herramienta para evaluar su desempeño</p>	
3. ¿Cuáles son las evidencias que muestran la eficacia de una estructura académica?	<p>Ambos grupos acuerdan que la mayor evidencia de eficacia es: “los resultados en las capacidades de los alumnos”</p> <p>Se encontró que la respuesta menos seleccionada para el equipo fue “orden de los docentes”, mientras para los alumnos la última prioridad fue “la innovación en el aula”</p>	
B. Estatus de la estructura académica de proyectos músico-sociales		
1. Describe en tres palabras tu percepción de la estructura académica del SOG	Aspectos positivos 71% Aspectos negativos 29%	Aspectos positivos 85% Aspectos negativos 15%

Preguntas	Equipo Junta directiva, administración, área psicosocial y equipo docente	Alumnos Solamente de la orquesta de cuerdas avanzada
2. ¿Quiénes son actualmente los responsables en el equipo de elaborar, ejecutar y evaluar la estructura académica?	Ambos grupos concuerdan que quien está a cargo actualmente es dirección del SOG, seguido de los docentes. No se ve representativa la injerencia de Junta Directiva en la estructura actual.	
3. Prioridades actuales SOG: Elementos técnicos	El equipo muestra más enfoque en la afinación sobre los demás elementos técnicos	Los alumnos no observan diferencias entre los distintos aspectos, todos están cerca de 80% de enfoque
Elementos institucionales	Ambos grupos concuerdan que el enfoque actual está en la sostenibilidad económica, más que en la expansión a más beneficiarios	
Elementos de estructura, horarios y metodología	Ambos grupos priorizaron el mismo orden de manera significativa: 1. Ensayos 2. Talleres 3. Clases individuales	
Elementos de integralidad y valores	Ningún grupo muestra una tendencia significativa de enfoque de un valor más que otro, y están alrededor de 80% en prioridad	
Elementos de tipo de repertorio	Para el equipo está claramente marcado que la prioridad actual del SOG tiene la siguiente jerarquización: 1. Popular 2. Académico 3. Guatemalteco	Los alumnos, en promedio, colocaron el repertorio en un mismo nivel de prioridad
¿Qué otros elementos crees que son prioridad en el SOG actualmente?	Para el equipo el enfoque mostrado como No.1 es “recaudación”	Para los alumnos el enfoque mostrado como No. 1 son “valores”
4. ¿Cuáles deberían ser las cinco bases de la estructura académica del SOG?	De las respuestas del equipo las categorías principales son: 1. Valores 2. Musical 3. Institucional 4. Estrategia	De las respuestas de los alumnos las categorías principales son: 1. Valores 2. Institucional 3. Musical 4. Estrategia
5. Ventajas y desventajas en el desarrollo de la estructura académica del SOG	Ventajas -Flexibilidad -Deseo de mejora Desventajas -Organización -Horarios -Repertorio por contrataciones -Compromiso de padres	Ventajas -Nivel musical -Conciertos -Superación Desventajas -Desorganización -Poco personal -Desorden del repertorio -Puntualidad

Preguntas	Equipo Junta directiva, administración, área psicosocial y equipo docente	Alumnos Solamente de la orquesta de cuerdas avanzada
7. ¿Por qué es importante que el SOG tenga una Estructura Académica eficiente?	-Factibilidad de replicarlo -Desarrollo y medición de resultados -Solidez y efectividad -Integralidad -Innovación Una persona del equipo no sabe si es importante	-Mejorar el rendimiento orquestal -Conseguir más conciertos -Ser profesionales -Crecer económicamente -Trabajar en equipo -Mejorar la técnica -Puntualidad -Tener más alumnos -Desarrollo docente -Sostenibilidad -Orden

Referencia: Elaboración propia

8. Otros comentarios que creas puedan ayudar a la investigación

Equipo:

- Flexibilidad con los alumnos respecto a temas familiares.
- El SOG podría no ser tan flexible en algunas cosas y así ser más eficaces en ciertos puntos.
- Responsabilidad que conlleva cada uno sería bueno de agregar.
- Podría servir observar otras organizaciones
- Falta de información a la población como plataforma de inclusión social. Ampliación a otros sectores de vulnerabilidad social.
- Incluir más a las secciones pequeñas para no desmotivar a las secciones pequeñas, organización con los más grandes para formar personas independientes.
- Es necesario tener un panorama más abierto que solo el musical en el tema de estructura académica
- Me parece que la “Estructura” del SOG debe de ser más bien experimental y que junto a ella quizá se debiera de involucrar un componente de psicología aplicada
- Las alianzas con programas similares podrían ayudar.

Alumnos:

- Mas talleristas
- Traer docentes experimentados
- Reducir la cantidad de conciertos de música popular para tener más tiempo de estudio de la técnica
- Conseguir más oportunidades.
- Juegos con el instrumento para mejorar la afinación y la técnica
- Más clases individuales
- Que sea más en equipo solo eso
- Más ayuda
- Paciencia
- Ver más a fondo los factores de la deserción
- Que todos podemos mejorar
- Apoyo de todas las personas

2. Vídeos

a. Metodología

Durante las sesiones de clases regulares de cada agrupación orquestal del núcleo zona 13 se grabó diez minutos de cada nivel: inicial, intermedio y avanzado. No se les notificó a los alumnos ni a los docentes que se estaría grabando vídeo hasta el día que se hizo para evitar que actuaran de manera diferente a la habitual dentro de sus clases. Al finalizar de grabar se observaron repetidas veces los videos para analizar la efectividad de las clases, aspectos positivos, por mejorar y negativos de la metodología observada.

b. Resultados y análisis

Tabla 5: Resultados del video de diagnóstico de nivel inicial

VIDEO 1 – NIVEL INICIAL		
Docente a cargo	Jaqueline Ruano (monitor)	
Agrupación	Orquesta de cuerdas inicial, núcleo zona 13 (3 semanas con el instrumento)	
Link de acceso al video	https://youtu.be/eNcLmivj_rM	
Positivo	Por mejorar	Negativo
<ul style="list-style-type: none"> • Corrige algunas bases de postura • Toca como referencia para los alumnos • Exige que los alumnos empiecen juntos • Marca correctamente el tiempo de las entradas • Canta notas como referencia del sonido • Usa dinámica de arco al aire para que toquen juntos, involucrando a todos • Resuelve dudas de los alumnos 	<ul style="list-style-type: none"> • Busca corregir postura, pero el tono de voz no es el adecuado para las edades de los alumnos • Pasa uno por uno para evaluar con más detalle, pero la dinámica es muy lenta y poco estimulante para el resto de la clase • Se encontraban en una misma clase violines y violas y estaban trabajando ejercicios útiles para ambos técnicamente, pero la dinámica debió haber usado las mismas notas o notas que cazaran en armonía pues los alumnos estaban confundidos • Busca mantener el orden de la clase, sin embargo, debe exigir respeto cada vez que paran • Que los niños canten ayuda, pero necesitarían una mejor referencia de afinación, para esto se recomienda que se use solfeo rezado o que se busque que al cantar sea la afinación más exacta posible 	<ul style="list-style-type: none"> • Factores externos de ruido de otras clases y de construcción en el colegio • Inadecuada distribución de la clase / orden • Hay un niño distraído a otros que no tiene instrumento y otro que toca contrabajo que no está incluido dentro del grupo • Uno de los alumnos no tiene arco • No corrige bien postura • No guarda control adecuado de la clase • No cuida que los alumnos utilicen bien los instrumentos • El nivel de resultado aceptable es muy bajo • No utiliza las herramientas que le han brindado para cuidar la postura en grupos iniciales

Positivo	Por mejorar	Negativo
	<ul style="list-style-type: none"> Las escalas en blancas ayudan a la técnica, pero para el nivel de los niños es recomendable hacer ritmos más cortos y atractivos que les permitan tener más sólida la técnica en algunas áreas del arco antes de usarlo todo 	<ul style="list-style-type: none"> El lenguaje es muy marcado entre alumno y maestro “ustedes”, “hagan”, “logren”, se recomienda usar un lenguaje que involucre a los alumnos “nosotros”, “hagamos”, “logremos”

Referencia: Elaboración propia

Tabla 6: Resultados del video de diagnóstico de nivel intermedio

VIDEO 2 – NIVEL INTERMEDIO		
Docente a cargo	Karla Cerón (monitor)	
Agrupación	Orquesta de cuerdas intermedia, núcleo zona 13 (conformada por 2 grupos, el de mayor tiempo tiene 3 años de tocar y la mayoría son del grupo que inició hace menos de 1 año)	
Link de acceso al video	https://youtu.be/L0_tKTqNdFI	
Positivo	Por mejorar	Negativo
<ul style="list-style-type: none"> Ayuda visual en el pizarrón con figuras para solfeo rítmico Utiliza dinámica de cantar y tocar a la vez Da recomendaciones técnicas de arco y distribución Toca como referencia Mantiene el control de grupo Verifica el aprendizaje haciendo preguntas 	<ul style="list-style-type: none"> Está bien el enfoque por filas, pero los violines pasaron mucho tiempo distraídos sin hacer nada Tono de voz y articulación son agradables, puede mejorar incluyendo en el vocabulario a todos en más ejercicios Las referencias en el pizarrón ayudan, es recomendable usar más referencias auditivas que visuales para los distintos tipos de aprendizaje de los alumnos Al hacer preguntas motivar a que todos los alumnos participen de manera activa Al explicar lenguaje musical pueden usarse dinámicas más atractivas para los niños. La mayoría de veces que se solfeaba los niños escuchan primero y luego sólo repiten sin saber exactamente qué están solfeando o por qué se lee así, esto hace que después dependan del maestro para estudiar obras nuevas 	<ul style="list-style-type: none"> Ruido del ambiente Orden inadecuado de la clase La mayoría del tiempo da la espalda a los alumnos de la orquesta Se pierde mucho tiempo en lo que busca y encuentra el fragmento en su partitura, que pudiera evitarse con más acceso fácil a la partitura y preparar el taller con tiempo Uso de lenguaje ambiguo “como que” “cerca” “casi” “se podría decir”, que no genera mucha confianza en los alumnos Errores en conceptos de lenguaje musical básico El nivel de resultado aceptable es muy bajo

Referencia: Elaboración propia

Tabla 7: Resultados de video de diagnóstico de nivel avanzado

VIDEO 3 – NIVEL AVANZADO		
Docente a cargo	Ángel Pérez (tallerista)	
Agrupación	Orquesta de cuerdas avanzada (reducción), núcleo zona 13 (la mitad de los alumnos tiene 5 años de tocar y hay incluidos también alumnos de otros grupos que tienen entre 3 y 4 años de haber iniciado)	
Link de acceso al video	https://youtu.be/FsTtCZff-Vc	
Positivo	Por mejorar	Negativo
<ul style="list-style-type: none"> • Hace inflexiones musicales con gestos corporales sin pausar el ensayo • Crea un ambiente agradable con los alumnos prestando atención, esforzándose y en momentos también riendo • Da indicaciones para mejoras de todas las filas • Explica roles de la orquesta • Refuerza la conexión entre orquesta y respiraciones, lo cual brinda autonomía a la orquesta • Corrige desafinaciones en las voces intermedias y las corrige • Toca para mostrar lo que quiere escuchar como resultado • Da indicaciones de distintos niveles, desde afinación hasta técnica • El sonido del ensamble mejoró durante la clase • El ritmo de la clase es ágil, resuelve aspectos y continúa 	<ul style="list-style-type: none"> • Trata a los alumnos de una forma que le tienen confianza, sin embargo, no en todos los momentos guardan el respeto del ensayo al 100%. Se puede observar el reflejo de esto en cómo los alumnos se tratan entre sí. • Es muy importante el filtro de calidad al parar y repetir hasta que se resuelva, sin embargo, se perdió tiempo por no resolver directamente el punto del problema sino empezar desde el inicio. • El lenguaje hace que los alumnos se relacionen fácilmente, pero a la vez los distrae. Se les estaba exigiendo concentración para entrar juntos, pero no se creó un ambiente de concentración. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pausa el ensayo con “shhhh” en vez de gestos, o da indicaciones con silbidos, lo cual hace que se pierda tiempo, enfoque y respeto • Se permiten faltas de respeto al ensayo durante pausas o cuando toca como referencia, cuando los alumnos tocan o hablan a la vez • Postura corporal con el café en la mano se interpreta como desinterés • Debe ser cuidadoso con el tono de voz que puede resultar burlón u ofensivo para algunos alumnos, dependiendo del contexto de la clase. Procurar dar ejemplos sin imitar a los alumnos • Deja pasar desafinaciones de la voz aguda más expuesta

Referencia: Elaboración propia

C. Procedimiento de elaboración de la propuesta

Para elaborar la propuesta se realizaron las siguientes acciones clave:

- Investigación en campo:
 - Elaborar marco contextual
 - Elaborar preguntas de encuestas
 - Pasar encuestas
 - Tabular los resultados de las encuestas
 - Analizar las tabulaciones
 - Grabar vídeos
 - Observar detenidamente los vídeos
 - Analizar los vídeos
 - Revisar con asesora
- Investigación teórica:
 - Definir los temas a investigar
 - Encontrar fuentes académicas de la información a investigar
 - Leer, resumir y en algunos casos traducir del inglés a español los documentos
 - Citar fuentes utilizadas
 - Revisar con asesora
- Elaboración de la propuesta:
 - Seleccionar de los temas investigados los que se adecuan más al contexto del SOG para añadir en la propuesta
 - Establecer las partes macro institucionales que llevaría la propuesta
 - Validar verbalmente con el equipo docente su perspectiva de los principios institucionales
 - Validar verbalmente con directora de carrera la guía de temas a tratar en la propuesta
 - Elaborar formatos y ejemplos como parte del modelo de estructura académica
 - Revisar con asesora

V. MARCO TEÓRICO

La siguiente sección es una validación teórica que fundamenta la propuesta desde investigaciones de fuentes académicas para garantizar que las ideas tienen una base sólida.

A. Elementos de una estructura académica-musical

La referencia que se utilizará en la investigación como muestra de estructura académica-musical, serán los estatutos de la Asociación Nacional para la Educación Musical o NAFME por sus siglas en inglés. NAFME trabaja todos los aspectos de educación musical a nivel local, estatal y nacional (EEUU), y tiene recursos para los distintos sectores involucrados: maestros, padres, administradores, organizadores de eventos y alumnos. Fue fundada desde 1907, es una de las organizaciones musicales más numerosas a nivel mundial, con 130,000 miembros y se enfoca en cumplir los siguientes objetivos:

- Educación musical de alto nivel, comprensiva y balanceada
- Maestros capacitados
- Establecer la educación musical como una profesión
- Promover la música como parte integral del currículum escolar
- Desarrollar los estándares para la educación artística

1. Marco institucional

Los Proyectos Educativos (PE), planificaciones y planes de clase deben estar supeditados a estándares y principios institucionales que los rigen. Esto hace que las instituciones tengan coherencia desde sus planteamientos macro hasta los resultados en el día a día en las clases. A continuación, se describen los principios que rigen actualmente NAFME como modelo que puede ser contextualizado a las necesidades de SOG.

Principios NAFME:

1. Promoción de la música y educadores musicales: luchar porque la música sea importante para los niños, convencer a los directores de escuelas públicas de invertir presupuesto en esta área.
2. Certificación alternativa: brindar una opción para personas que se gradúan de algo relacionado a la música pero que no hayan estudiado educación musical, deben realizar una certificación distinta. Deben hacer 200 horas de observación de clases de música con docentes expertos como requisito de licenciatura antes de hacer la pasantilla. El título mínimo del educador musical debe ser licenciatura.
3. Programas educativos musicales después del horario escolar: brindar una alternativa para programas de música, sin ser parte del currículum, es tener programas extra. Los alumnos destacados tienen posibilidad de estar en un ensamble de mejor nivel. Otros programas escolares son temporales como bandas de marcha, música de cámara o mariachi. Algunas escuelas tienen el programa antes de entrar a las 6:00 am, una hora de orquesta, coro, banda, o jazz todos los días.

4. Evaluación de la educación musical: evaluar los resultados de lo que se hace en el aula por medio de:

- Rúbricas con escalas de uno al cuatro que son públicas para niños
- Festivales de escuelas por áreas, que se evalúan por audiciones
- Festival “solo and ensamble” los niños tocan solos y un jurado les da comentarios
- Festivales para que los niños participen y que los puedan evaluar otras personas

En EE. UU. cada estado tiene su mes especial para hacer los festivales. El fin muchas veces es motivar a los niños y darles oportunidades de tocar. Que sientan que han logrado algo en la vida, sentirse orgullosos de sí mismos.

5. Educación para niñez temprana: dar educación para niños de entre 4 y 6 años, que están en kinder, estructurada para que continúen mejorando. Los niños pequeños necesitan otras metodologías: Orff, Euritmia, Dalcroze
6. Equidad y acceso a la educación musical: incluir a todos los niños sin importar que tengan necesidades educativas especiales, que todos tengan acceso a la música. Sin importar que puedan comprar su propio instrumento o no.
7. Recaudación de fondos: liderada por maestros y padres de familia específicamente para mejorar el área de música con recursos extra que no les asigne la escuela o el gobierno. Inclusive hay algunas estrategias de empresas que venden sólo para recaudaciones de fondos, no en otros canales de distribución.
8. Salud en la educación musical: como músicos se refiere a la salud mental, que se sientan importantes los niños. Darles la oportunidad que en otras materias no pueden recibir. También abarca lo físico, como técnica Alexander, alimentación, condiciones del salón de clases (limpieza, seguridad).
9. Alumnos del Sistema de enseñanza en casa pueden participar en clases de música en escuelas: en EEUU hay muchos niños en Sistema de “Homeschool” (escuela en casa), entonces pueden recibir música en una escuela pública. Las escuelas públicas tienen que recibirlos en música o deporte.
10. Inclusividad y diversidad en la Educación Musical: ambiente diverso e inclusivo en educación musical. Aunque los niños tengan algún tipo de necesidad educativa especial, hay que flexibilizar el currículum para que participe siempre en clase. A veces hay barreras de idioma o de cultura también, pero un maestro de música debe de buscar la forma que todos los niños se sientan cómodos en el salón de clase.
11. Intérpretes no educadores en el salón de clases: brindar a los maestros ayudantes, con más prioridad cuando hay niños con necesidades especiales.

12. Relación de la comunidad y los grupos de escuelas públicas: todas las escuelas están conectadas con grupos de música de la comunidad. Personas de orquestas sinfónicas profesionales van a tocar a las escuelas o les regalan pases, hacen proyectos juntos “*side-by-side*” *concert*. Entre todas las organizaciones de música ayudan a recaudar fondos para los niños. También se ayudan entre escuelas, y entre músicos.
13. Música sacra en escuelas: al programar y ejecutar repertorio religioso, ser respetuoso y cuidadoso con lo que se programe sabiendo justificarlo. Esto para tratar correctamente a niños que tienen una religión particular e incluirlos a todo de alguna forma.
14. Instrucción musical estandarizada: cuando hay más recursos disponibles, las escuelas tienen centros de cómputo diseñados especialmente para música como para audio, grabaciones y manejo de programas de música. También los maestros están en constante capacitación de ciertas metodologías como Orff, Kodaly, etc. Así los niños tienen la mejor educación posible.
15. Evaluación de maestros: los niños, directores y compañeros docentes evalúan a los maestros. Se hacen comités para evaluar: cómo han aportado a la escuela y el rendimiento de los alumnos. En música se basa más en evaluar los conciertos como resultados.
16. Valor y calidad de la educación artística: necesidad de hacer que todos los puntos anteriores se trabajen durante el año.

2. Principios para aplicación en el aula

a. Estructura de principios en el aula de NAFME

Además de los principios que rigen en la totalidad a la organización, hay principios que están vinculados, pero se aplican directamente en el aula y se enlazan con las destrezas a desarrollar. A continuación, se describen los principios de aula de NAFME.

Los nuevos estándares les dan a los maestros un marco que se acerca a las metas únicas que desarrollan en sus clases especializadas. Están presentados en secuencia por grados desde pre-kinder hasta 8vo grado, y abarcan también ensambles, composición musical y teoría. Se basan en la teorización de estos tres principios:

- Crear: los estudiantes deben tener experiencia creando para ser músicos y ciudadanos exitosos del siglo 21
- Interpretar: los estudiantes necesitan “desempeñarse” (realizar-interpretar) como cantantes, instrumentistas, en sus vidas y carreras
- Responder: los estudiantes responden a la música, su cultura, comunidad y colegas

Los principios definidos tienen a su vez un desglose de procedimientos, comprensión duradera, pregunta esencial y cinco niveles. En la tabla a continuación solamente se colocó el nivel más avanzado como referencia de lo que el docente debería hacer. La información completa de estándares está disponible en internet, y clasificada por áreas, el resumen que se muestra en la próxima tabla es correspondiente a los estándares para ensambles orquestales.

Tabla 8: Estándares de docentes para ensambles orquestales de NAFME

Cuatro principios	Procedimiento	Descripción	Comprensión duradera	Pregunta esencial	Nivel más alto (avanzado)
CREAR	Imaginar	Generar ideas musicales para varios propósitos y contextos	Las ideas creativas, conceptos y emociones que influyen las obras de los músicos emergen de distintas fuentes	¿Cómo los músicos generan ideas creativas?	Compone e improvisa ideas musicales para una variedad de propósitos y contextos.
	Planear y hacer	Seleccionar y desarrollar ideas musicales para propósitos y contextos definidos	Las decisiones creativas de los músicos están influenciadas por su experiencia, contexto e intención expresiva.	¿Cómo los músicos hacen decisiones creativas?	Selecciona y desarrolla ideas compuestas e improvisadas en borradores musicales organizados para una variedad de propósitos y contextos Preservar esas ideas en notación musical, audio o video
	Evaluar y refinar	Evaluar y refinar ideas musicales seleccionadas para crear música que cumpla los criterios apropiados	Los músicos evalúan y refinan su propio trabajo siendo abiertos a nuevas ideas, persistentes y al aplicarlo a criterios apropiados	¿Cómo los músicos mejoran la calidad de su trabajo creativo?	Evalúa y refina una variedad de borradores musicales basados en los criterios apropiados, incluyendo que aborden propósitos y contextos identificados
	Presentar	Compartir música creativa que transmite la intención, demuestra habilidad y exhibe originalidad	La presentación de una obra creativa es la culminación del proceso de creación y comunicación	¿Cuándo el trabajo creativo está listo para ser compartido?	Comparte obras musicales variadas, desarrolladas personalmente (para ensambles o individuales) que abordan propósitos y contextos identificados

Cuatro principios	Procedimiento	Descripción	Comprensión duradera	Pregunta esencial	Nivel más alto (avanzado)
INTERPRE-TAR	Seleccionar	Seleccionar obras variadas para presentar basadas en interés, conocimientos, habilidades técnicas y contexto	Los intereses, conocimiento de obras, comprensión de su propia habilidad técnica y contexto influyen la selección del repertorio de los intérpretes.	¿Cómo los intérpretes seleccionan repertorio?	Desarrolla y aplica criterio para seleccionar programas variados para estudiar e interpretar en una comprensión teórica y estructural de las características, retos expresivos de la música, habilidad técnica (individual o del ensamble) y el propósito y contexto de la interpretación
	Analizar	Analizar la estructura y contexto de diversas obras y sus implicaciones en la interpretación	Analizar el contexto y el uso de elementos musicales de los compositores provee información de sus intenciones e informa la interpretación	¿Cómo el entendimiento o de estructuras y contexto de obras informa al intérprete?	Examina, evalúa y critica, usando habilidades de lectura, cómo la estructura y contexto impacta e informa interpretaciones preparadas e improvisadas
	Interpretar	Desarrollar interpretaciones personales que consideren las intenciones de su creador	Los intérpretes toman decisiones basados en el entendimiento del contexto e intención expresiva	¿Cómo los artistas interpretan obras musicales?	Demuestra cómo el entendimiento de estilo, género y contexto en repertorio musical variado informa interpretaciones e intérpretes, habilidades técnicas para conectar con la audiencia
	Ensayar, evaluar y refinar	Evaluar y refinar interpretaciones personales o de ensamble.	Para expresar ideas musicales, los músicos analizan, evalúan y refinan sus interpretaciones a lo largo del tiempo, con apertura a nuevas ideas, persistencia y la aplicación de criterio propio	¿Cómo los músicos mejoran la calidad de sus interpretaciones?	Desarrolla, aplica y refina, estrategias apropiadas de ensayo para abordar retos individuales y de ensamble en repertorios variados

Cuatro principios	Procedimiento	Descripción	Comprensión duradera	Pregunta esencial	Nivel más alto (avanzado)
INTERPRETAR	Presentar	Interpretar de manera expresiva, con una interpretación apropiada y exactitud técnica, y en una forma apropiada a la audiencia y contexto	Los músicos juzgan una interpretación basados en criterios que varían a lo largo del tiempo, lugar y cultura. El contexto en el cual una obra es presentada influencia la respuesta del público	¿Cuándo una interpretación es juzgada como lista para presentarse? ¿Cómo el contexto y la manera en la que las obras son presentadas influyen la respuesta del público?	Demuestra y comprende la maestría de las necesidades técnicas y cualidades expresivas de la música por medio de interpretaciones preparadas e improvisadas de obras de distintas culturas, estilos, géneros y periodos históricos, en múltiples tipos de ensambles
RESPONDER	Seleccionar	Elegir música apropiada para propósitos y contextos específicos	La selección individual de obras musicales está influenciada por sus intereses, experiencias, entendimiento y propósitos	¿Cómo los individuos eligen música para experimentar?	Usa investigaciones y criterio personal para justificar decisiones hechas cuando elige música, cita conocimiento de la música, y en propósito y contexto de los individuos o ensamble
	Analizar	Analizar cómo el contexto y estructura de música variada informa su respuesta	La respuesta a la música es informada al analizar el contexto (social, cultural e histórico) y cómo compositores e intérpretes manipulan los elementos de la música	¿Cómo el entendimiento de la estructura y contexto de la música influyen a la respuesta?	Demuestra y justifica cómo el análisis de estructuras, contextos y decisiones interpretativas informan la respuesta de la música
	Interpretar	Apoyar la interpretación de una obra que refleje la intención expresiva del compositor e intérpretes	A través del uso de elementos y estructuras de la música, compositores e intérpretes proveen pistas a su intención expresiva.	¿Cómo se discernen las intenciones expresivas de compositores e intérpretes?	Justifica interpretaciones de intención expresiva y significado musical de obras al comparar y sintetizar investigaciones de varias fuentes, incluyendo referencias de otras formas de arte

Cuatro principios	Procedimiento	Descripción	Comprensión duradera	Pregunta esencial	Nivel más alto (avanzado)
RESPONDER	Evaluar	Apoyar la evaluación personal de obras e interpretaciones basadas en análisis, interpretación y un criterio establecido	La evaluación personal de obras e interpretaciones está informada en el análisis, interpretación y criterios establecidos	¿Cómo juzgamos la calidad musical de obras e interpretaciones?	Desarrolla y justifica evaluaciones musicales, programas de música e interpretaciones basado en criterio, decisiones personales, investigación y entendimiento del contexto.
CONECTAR	Conectar	Sintetizar y relacionar el conocimiento y experiencias personales a la música	Los músicos conectan sus intereses personales, experiencias, ideas y conocimiento a crear, interpretar y responder	¿Cómo los músicos hacen conexiones significativas para crear, interpretar y responder?	Demuestra cómo intereses, conocimientos y habilidades se relacionan a las decisiones personales e intención al crear, interpretar y responder a la música
		Relacionar ideas musicales y obras con variedad de contextos a un entendimiento profundo	Entender conexiones a varios contextos y la vida diaria mejora la capacidad de los músicos a crear, interpretar y responder	¿Cómo otras artes, otras disciplinas, contextos y vida diaria informan para crear, interpretar y responder a la música?	Demuestra entendimiento de las relaciones entre música y otras artes, disciplinas, variedad de contextos y vida cotidiana

Referencia: Traducción y síntesis propia de documento *NAfME. Music Standards*.

Los estándares, al igual que cualquier otra propuesta educativa, deben revisarse constantemente para adaptarse a los cambios en las necesidades en la educación. Por lo cual hubo una revisión oficial en el año 2014, 20 años después de su implementación. La siguiente tabla resume en qué consistieron esos cambios.

Tabla 9: Cambios en los estándares docentes NAFME, comparación entre 1994 y 2014

	1994	2014
Enfoque	Destrezas y conocimiento	Entendimiento e independencia Alfabetismo musical
Estructura macro	Nueve contenidos standard	Tres procesos artísticos -Crear -Interpretar -Responder
Resultados	Estándares de logro (25-34 por nivel)	Estándares de desempeño (13-19 por nivel)
Pre-primaria y primaria	Kinder a 8vo grado Dos clusters de nivel	Pre-kinder a 8vo grado Grado por grado
Secundaria	Dos niveles: -Avanzado -Competente	Cinco niveles: -Avanzado -Logrado -Competente -Intermedio -Novato
Herramientas de evaluación	Publicaciones separadas	Model Cornerstone Assessments Benchmark Student Work
Formato	Copias	En línea y editable para personalizar

Referencia: Traducción y síntesis propia de documento *Shuler, S. Music National Standards Comparison 1994 versus 2014*

Es importante recalcar la importancia para SOG de investigar estándares nacionales de educación de otras instituciones, ya que, así como NAFME tiene más de 100 años de operar y desarrollar los estándares para EE.UU., SOG busca llegar a ser algún día una plataforma nacional. Para lograrlo, establecer lineamientos puede enmarcar desde sus inicios una buena base para su crecimiento a largo plazo. Algunas características que aportan los estándares de NAFME y podrían aplicarse en el SOG son:

- Base en principios y procedimientos prácticos (verbos).
- La estructura de “concepción duradera” como conocimientos aceptados generalmente como verdad entre el gremio musical.
- La estructura de “pregunta esencial” que infiere contenidos de cualquier nivel musical, incluyendo interrogantes que podría hacerse desde un alumno inicial hasta los solistas más reconocidos a nivel internacional. Esto parece acortar la brecha entre música catalogada como de nivel infantil o para enseñar en escuelas, y los niveles más altos de interpretación musical. Lo cual implicaría una base sólida para alumnos que posteriormente quieran dedicarse como profesionales a la música.
- El nivel más alto descrito en los cinco niveles de indicadores representa un estándar global musical que no se ve disminuido por enfocarlo a educación musical versus músicos profesionales. Esto implica que, contrario a algunas creencias populares, los docentes de música deben tener un nivel alto como músicos profesionales.

b. Inclusión educativa como principio en el aula

Inclusión educativa: “la educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad”. 2000 UNESCO. Esto no implica diferenciar la educación a un sector específico, sino poder modificar la estructura educativa de tal forma que incluya a las personas con distintas necesidades educativas especiales. Los beneficios de la educación inclusiva son:

- Valorar la diversidad como un elemento enriquecedor a nivel personal y social
- Ejecutar proyectos que involucren a toda la comunidad educativa
- Hacer adaptaciones curriculares
- Hacer adaptación de metodologías
- Ejecutar métodos de evaluación flexibles
- Brindar servicios continuos complementarios de asesoramiento

Un alumno con Necesidades Educativas Especiales – NNEE, es el que presenta dificultades mayores para acceder a los aprendizajes propios de su nivel, para lo cual requiere adaptaciones en el currículo y en la metodología. Las adaptaciones curriculares pueden ser de dos tipos: significativas y no significativas. Las no significativas no afectan el currículo original eliminando enseñanzas, mientras las significativas sí eliminan elementos de aprendizaje y evaluación. La integración de alumnos con Necesidades Educativas Especiales debe reflejarse desde el macro del Plan Educativo hasta la ejecución en el aula, como un compromiso de toda la comunidad educativa. Algunas claves en la adaptación metodológica son:

- Asimilación activa: encontrando los factores de motivación del alumno (le presta atención, le es útil, consigue éxito o le es satisfactorio).
- Construcción de los conocimientos: teniendo muy claro el andamiaje para estructurar bien el orden de desarrollo.
- Diferenciación progresiva: secuencia correcta de información que debe ser mucho más minuciosa en alumnos con NNEE.
- Reconciliación integradora: si uno de los elementos produce un salto creará una disonancia en la secuencia de aprendizaje y posiblemente un bloqueo, el docente debe reconocerlo para re-estructurar la secuencia y poder constantemente brindarles síntesis útiles a los alumnos.

Se sugieren dos pasos para iniciar a establecer las adecuaciones curriculares que sean necesarias:

Paso 1 - Evaluación: comprender con apoyo de un equipo multidisciplinario la condición del alumno y si se trata de Necesidad Educativa Especial o no. Para esto deben evaluarse aspectos directamente del alumno como de su contexto familiar, escolar, etc. que puedan dificultar su aprendizaje.

Paso 2 - Adaptaciones: de acceso o curriculares

-Acceso: mobiliario, material, sistemas de comunicación

-Curricular: de enseñanza y de evaluación

En la adaptación curricular es importante tener en consideración varios factores:

-áreas en las que necesita apoyo

-qué profesionales y actores deben intervenir

-cómo trabajar

-concretar planes por escrito

-métodos, procedimientos y herramientas de evaluación específicas

-qué y cuándo enseñar y evaluar: adaptando contenidos, temporalidades y prioridades

Aún con docentes especializados en Necesidades Educativas Especiales, existe un discurso implícito de discriminación en el cual se cataloga a los alumnos con discapacidades como: lentos, torpes, con dificultad, no aprenden, desmotivados, abandonados por sus padres o despreocupados por sus labores académicas. Esto es preocupante porque reproduce ciclos de violencia y discriminación aún, cuando se está buscando la inclusión educativa, ya que la tradición en la educación suele ser homogenizante. Por esta razón es importante reconocer que "existe una clara relación entre el comportamiento de los alumnos y lo que se espera de ellos. La baja expectativa hacia los alumnos con necesidades educativas especiales en el campo del aprendizaje o de la conducta social va tener influencia en sus ritmos de aprendizaje". (Marchesi y Martín 1998:29)

3. Planes de clase

El plan de clase se desarrolla vinculando los principios de aplicación en el aula, que a su vez están alineados con los principios institucionales. El plan busca guiar al docente a tener una clase eficiente, sin embargo, debe ser flexible a las eventualidades que ocurran en el aula y poder adaptarse a las necesidades que observe en los alumnos. Cada proyecto educativo utiliza distintos formatos de planificación, a continuación, se enlistan los elementos de algunas referencias de educación musical.

a. Ejemplos de los elementos que incluyen distintos planes de clase

NAfME Music Lesson Plan

(Plan de clase de la Asociación Nacional de Maestros de Música, NAfME)

- Título de la lección
- Descripción
- Nivel, estándar, proceso artístico, componentes del proceso, entendimiento duradero y pregunta esencial (basado en planes NAfME)
- Prerrequisitos de la lección
- Valores de la lección
- Vocabulario
- Evaluación previa de conocimientos
- Plan paso a paso de lo que hará el maestro
- Estrategias sugeridas para alumnos con discapacidades
- Materiales necesarios
- Elaborado por: nombre del docente

Simply Strings Lesson Plan Template – El Sistema Global

(Formato de Plan de clase de Simplemente Cuerdas – El Sistema Global)

- Fecha
- Nombre de la facultad
- Metas (los estudiantes serán capaces de...)
- Evaluación (lo cual será indicado por...)
- Listas de conceptos del día
 - Cantados, aplaudidos, tocados, percutidos en el cuerpo
 - Cantados
 - Cantados en ensamble con Orff u otros acompañamientos
 - Tocados en instrumento de cuerdas de oído
 - Tocados usando notación (sílabas o guías)
 - Tocados usando notación musical estándar
 - Tocadas al revés, a los lados o de cualquier forma

Lesson Planning for Music Teachers

(Planificación de lecciones para maestros de música)

- Integrar Estándares (NAfME)
- Detallar objetivos
- Engancharlos e introducir la clase: con actividades de calentamiento o que sean atractivas para los niños
- Actividades
- Evaluar lo aprendido del día
- Cerrar la clase: cierre que repase lo aprendido y establezca claramente las metas de la próxima clase. El cierre puede ser una grabación del final del ensayo para compararlos con ensayos anteriores.
- Diferenciar las actividades: repasar todo el plan y observar cómo puede adaptarse a personas con discapacidad o necesidades especiales de aprendizaje.
- Recursos: describir materiales y recursos necesarios para dar la clase.

Comparando las referencias entre sí, los ejemplos mostrados tienen los siguientes elementos clave:

- Tema
- Grado
- Fundamento
- Materiales
- Preparación antes de la clase (tareas previas)
- Actividad
- Plan para estudio individual

b. Teoría instruccional en la práctica

A finales del siglo XX la pedagoga e investigadora Madeline Hunter propuso elementos para realizar una clase exitosa que aún hoy tienen vigencia y han demostrado grandes resultados. Su teoría “Instructional Theory into Practice-ITIP” o en español Teoría instruccional en la práctica, actualmente ha sido validada por la neurociencia bajo las siguientes premisas:

- El cerebro siempre está prestando atención a través de los sentidos, sólo que para no enloquecer por el exceso de estímulos filtra prioridades de enfoque. El “anticipatory set” que propone Hunter permite que las posibilidades que el alumno se enfoque en la información deseada sean más altas.
- Hunter enfatiza en su teoría la importancia del nivel de preocupación. El cerebro no reacciona bien ante los extremos emocionales en la información, si algo es amenazante la amígdala cerebral lo protege con la respuesta de pelea o huida y la capacidad cerebral de creatividad y racional es menos efectiva. En el otro extremo el cerebro está adaptado para la supervivencia, por lo tanto, si la información no causa ningún nivel de estrés el cerebro lo deshecha porque le parece irrelevante. Esto en el aula se traduce a que el nivel de reto e información que se brinda a los niños no debe ser demasiado alto o demasiado bajo.

- "*Practice doesn't make perfect; it makes permanent.*" Lo cual traducido al español es la práctica no lo hace perfecto, lo hace permanente. La memoria está clasificada por neurocientíficos en dos tipos: declarativa (explícita) y procedimental (implícita). La memoria procedimental es automática, el reto en la educación es cuando hay que enseñar un procedimiento ya automatizado, es allí cuando es muy relevante que el maestro pueda analizar el proceso y fragmentarlo en su esencia para que, aunque él ya lo tenga automatizado, pueda enseñar al alumno el proceso y conocimiento necesario para llegar a la automatización.
- La importancia de conectar nuevos conocimientos con conocimientos previos viene de la forma en la que se almacenan en el cerebro, al guardar nueva información se crea una red desde distintas partes del cerebro, mientras más partes lo guarden más vías hay para acceder a esa red.

La propuesta original de Madeline Hunter era indicar cuáles son los elementos en una clase exitosa, no significa que deba cumplirse en ese orden ni que deban incluirse todos los elementos en todas las clases. Posteriormente a su planteamiento en 1970 muchas personas le llamaron “plan de siete pasos”, aunque su autora nunca lo puso así. Referencias más recientes sugieren 8 elementos tomados a partir de las teorías de la Dra. Hunter.

Tabla 10: Elementos para una clase exitosa según la teoría ITIP

Elemento	Objetivo	Descripción	Ejemplos	Estrategias
1. Anticipatory Set (preparación previa)	Atraer la atención de los estudiantes	Actividad corta que une los conocimientos previos para despertar el interés de los alumnos en lo que se verá en la clase	Preguntas Resolver problemas cortos	Trucos de motivación: -Recompensa intrínseca o extrínseca -Interés -Nivel de compromiso
2. Objetivo y propósito	Tener claro por qué se está aprendiendo el tema, cuál es su uso	Saber el por qué y determinar el objetivo de la clase ayuda tanto al alumno como al docente a enfocarse	Explicación del objetivo, formas de aplicación	
3. Input (dar información)	El docente brinda herramientas a los alumnos sobre el tema	Presentar de la manera más efectiva posible el nuevo conocimiento, proceso o habilidad	Descubrimiento Discusión Lectura Observación Audio	
4. Modeling (modelar)	Que el alumno vea lo que aprende	El maestro demuestra el resultado final del aprendizaje para hacerlo tangible	Demostraciones Imágenes	
5. Checking for Understanding (revisar comprensión)	Que el maestro tenga certeza que el alumno está comprendiendo	Preguntas u otras estrategias que permiten al maestro chequear que los alumnos vayan a su ritmo de clase	Preguntas	-Oral individual -Oral grupal -Respuestas visuales -Escrito -Desempeño en tareas -Muestra de grupo

Elemento	Objetivo	Descripción	Ejemplos	Estrategias
6. Práctica guiada	El maestro guía a los estudiantes	Los alumnos practican bajo la supervisión del maestro	Ejercicios	
7. Práctica independiente	Que los alumnos practiquen con libertad	El maestro brinda un espacio para que los alumnos puedan practicar sin su guía	Ejercicios	
8. Cierre	Hacer un último chequeo del aprendizaje	El maestro cierra la clase como resumen de lo aprendido	“Enséñame lo que aprendiste hoy”	Claves para preguntar: -Llamar su atención y después preguntar -Preguntar y después asignar quién la contesta (no al revés) -Después de preguntar, esperar a que más del 50% tengan la respuesta (ver manos levantadas o sus ojos) -Nunca preguntar a alguien o algo que el maestro sabe que no podrá responder

Referencia: Traducción y síntesis propia del documento *The Madeline Hunter Model of Mastery Learning*.

Para enseñar habilidades que son menos estructuradas, debe crearse un andamiaje con los siguientes aspectos clave:

- Regular la dificultad, solo escalar una vez esté aprendido el andamio anterior
- Anticipar áreas difíciles y brindar mucho apoyo
- Modelar: hablar en voz alta el proceso
- Brindar facilitadores de procesos
- Brindar práctica adecuada en varios contextos

B. Estructura académica de proyectos músico-sociales

Como referencia, hay otros proyectos exitosos que utilizan la música como herramienta de desarrollo social y han logrado fortalecer su estructura académica. Para tener una percepción nacional y otra internacional se entrevistó a dos encargados de proyectos de distintas escalas, que han tenido un impacto positivo en su población beneficiaria y excelentes resultados musicales.

Tabla 11. Encuesta a encargados de proyectos músico-sociales

Pregunta	Nacional	Internacional
A. Datos de identificación del encuestado		
Nombre	Martin Corleto Orantes	Zobeya Márquez
Edad	36	35
Nacionalidad	guatemalteco	Venezolana
Institución	World Vision Guatemala	Sistema Nacional de Coros y Orquestas de Venezuela
Puesto en la institución	Coordinador del Centro de Desarrollo Artístico Infantil	Gerente General
Tiempo de pertenecer	13 años	17 años
B. Estructura académica actual		
1. ¿Quién propone, aprueba, ejecuta y evalúa la Estructura Académica actual? (pueden ser varios actores)	El director del proyecto, el coordinador académico y la junta directiva del CDAI	Proponen todos: directores generales, musicales y docentes. Aprueba internamente dentro de la Institución el Director o Gerente General y eleva la propuesta al Consejo Académico de la Fundación para ser validada y compartida para otras instituciones. Ejecutan todos los involucrados diariamente a través de un plan de trabajo. Evalúa el Director General y Coordinadores de área de manera continua dentro de la Institución y los directivos de la Fundación a través de los conciertos programados o solicitados específicamente para tal fin.
2. Descripción de las temporalidades en la cual se propone, aprueba, ejecuta y evalúa	La planeación es anual. Se planifica durante el año para implementar el año siguiente. En el proyecto se planifica por programas, es decir, cada especialidad lleva su propio proceso y su propio tiempo.	Los tiempos dependen de las necesidades de los programas musicales, se aprueba definitivamente una vez que es validada la propuesta por el Consejo Académico de la Fundación de ejecuta diariamente y se evalúa continuamente y a través de conciertos o muestra musicales mensuales y trimestrales.

Pregunta	Nacional	Internacional
3. ¿Qué aspectos clave tiene la estructura académica?	El eje transversal es la filosofía del Método Suzuki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un plan de trabajo para cada programa musical y cátedras individuales (estas pueden ser dentro del núcleo o en las academias de cada instrumento) 2. Secuenciación de contenidos y de repertorio para cada programa musical 3. Perfiles y funciones de los directores, coordinadores y docentes 4. Objetivos y metas trimestrales y del año para cada programa musical 5. Actividades de intercambios académicos y validación con otras instituciones de credibilidad que ofrezcan titulaciones o certificaciones oficiales (en caso de no tenerla)
4. ¿Cuáles son los objetivos principales de la estructura académica?	Incorporación de los padres en el proceso educativo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ofrecer una formación musical que permita el alcance de las metas planteadas, desarrollando y haciendo crecer todos los programas musicales de manera eficaz y eficiente. 2. Credibilidad y reconocimiento por brindar una formación musical sostenible y versátil, no sólo para formar músicos ejecutantes de un instrumento sino para formar también músicos de orquesta y docentes de música. 3. Proyectar el nivel profesional. 4. Nivelar y sistematizar etapas y procesos. 5. Medir resultados e innovar.
5. ¿Qué aspectos del aprendizaje están cubiertos por la estructura académica actual y cuáles no? (limitaciones y alcance)	El aprendizaje es dirigido y condicionante. Proporciona poco espacio para la experimentación e improvisación como medios de aprendizaje, así como para la incorporación de elementos no occidentales.	<p>Limitaciones: pocas herramientas para la profesionalización de los maestros de música, la mayoría aprende en la práctica y por sus propias experiencias. Hay demasiada libertad en la manera como cada maestro enseña y no se siguen las líneas didácticas sugeridas.</p> <p>El seguimiento, monitoreo en el desarrollo individual, la prioridad es el trabajo colectivo.</p> <p>Alcances: alto nivel de ejecución de las orquestas en todas las etapas.</p>

Pregunta	Nacional	Internacional
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estructura actual?	Es funcional en nuestro contexto, es aceptada por la comunidad y proporciona homogeneidad al proceso pedagógico y facilita herramientas a los docentes. La misma no es flexible ni abierta, tiende a ser conductista, se enseña a través de método activo, no propicia la improvisación o la experimentación.	Ventajas: la posibilidad del trabajo masivo donde la mayoría se beneficia de los procesos de enseñanza colectiva. Desventajas: no siempre el nivel individual corresponde con el nivel orquestal, producto del énfasis que se hace al trabajo colectivo a veces no dejando el espacio para el desarrollo individual del músico.
7. ¿Qué herramientas o formatos aplica la estructura académica?	Las herramientas propias del Método Suzuki. Algunos documentos para observaciones, manuales de la metodología. El Centro ha desarrollado algunas herramientas para el monitoreo del estudio individual en casa.	Formatos de planificación Formatos de evaluación Formatos de asistencia y observaciones diarias Manuales de funciones y procedimientos Guías y métodos sobre didáctica, metodología y contenidos musicales Métodos musicales por cátedras
8. Describe casos de éxito durante la aplicación de la estructura académica	Baja significativa de índices de deserción. Incremento en las tasas de participación comunitaria. Empoderamiento del liderazgo local.	Las orquestas profesionales y el nivel individual de algunos músicos egresados
9. Describe oportunidades de mejora durante la aplicación de la estructura académica	Sistematización local contextualizada de la metodología a través de estructuras académicas mejor definidas y contextualizadas.	Las oportunidades de mejoras son continuas ya que la estructura no es estática, está en constante movimiento de acuerdo a las necesidades de los programas musicales.
C. Desarrollo de estructura académica		
1. ¿Con qué frecuencia se evalúa y actualiza la estructura académica?	Anualmente	Se evalúa continuamente, mensual, trimestral y se hace una evaluación del año. La estructura académica esta actualizándose trimestralmente de acuerdo a las necesidades de los programas musicales. No es estático, si se requiere hacer cambios durante el trimestre, se hace.

Pregunta	Nacional	Internacional
2. ¿Cómo se ejecutan las evaluaciones?	Colegiadamente entre la coordinación general, la coordinación académica y la junta directiva de docentes.	Los maestros de música aplican las evaluaciones en clases individuales y talleres, los directores musicales reportan mensualmente un informe del avance y alcance de metas del ensamble u orquesta. Se aplican lista de cotejo, encuestas y evaluación cualitativa. También a través de la apreciación de las diferentes muestras musicales y el criterio de los directores generales y las máximas autoridades de la Fundación.
3. ¿Qué aspectos se han cambiado en la práctica diaria a partir de las evaluaciones?	Se ha refinado e intensificado la aplicación concienzuda y escrupulosa de la metodología, incorporando seminarios y talleres cada año.	Organización principalmente. Cumplimiento de la planificación y carácter académico y formal del estudio de la música por parte de los niños y jóvenes.
4. ¿Cuáles considera innovaciones en la Estructura Académica que ha realizado o ha visto en otros proyectos?	Hemos fortalecido los procesos académicos a través de la participación de los padres de familia.	En otros proyectos: sistemas digitales o programadores donde los alumnos tengan la oportunidad de tener acompañamiento digital en sus procesos de aprendizaje.
5. ¿Qué aspectos le gustaría innovar de su Estructura Académica?	Sistematización de la misma documentada y editada.	El área tecnológica

Pregunta	Nacional	Internacional
6. ¿Cuál es su visión de Estructura Académica ideal para la institución?	Una estructura que pueda partir de la comunidad, evaluando el contexto y necesidades reales de la misma, liberada de la europeización y los convencionalismos.	La estructura académica ideal es aquella que permita el alcance de las metas y el desarrollo pleno de todos los programas musicales. Crecimiento en calidad y en cantidad. No existe una fórmula exclusiva, cada institución debe generar sus propias fórmulas de acuerdo a sus contexto y posibilidades.

Referencia: Elaboración propia con respuestas directas de los encuestados

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados se pueden considerar las siguientes observaciones y apreciaciones:

- En la institución nacional, que tiene dimensiones más pequeñas comparadas con el Sistema Nacional de Coros y Orquestas de Venezuela, los actores que proponen y ejecutan la estructura académica son menos y está más centralizado en la dirección, mientras que la estructura académica venezolana toma en cuenta también a los docentes.
- Hay planes anuales o trimestrales rutinarios, sin embargo, cada estructura académica tiene la flexibilidad de incorporar nuevos planes de acuerdo con las necesidades emergentes durante la implementación.
- En los aspectos clave, la organización guatemalteca sigue una filosofía estandarizada internacionalmente, mientras el modelo venezolano ha creado su propia estructura que incluye más elementos institucionales que metodológicos.
- Los objetivos de las estructuras académicas varían dependiendo del impacto que se busca en los beneficiarios y la visión de la institución.
- Como cualquiera actividad humana que plantea un proceso de desarrollo, la educación no es la excepción, pues ambas instituciones muestran que tienen ya ciertos alcances debido a su metodología y otras áreas por mejorar que aún no están resueltas en sus limitaciones, alcances, ventajas y desventajas.
- En cuanto a la capacitación de los docentes para el modelo venezolano de orquestas la capacitación por medio de estándares y certificaciones no ha sido una prioridad, mientras la metodología Suzuki que implementa el proyecto local no presenta ese problema. Por el otro lado los resultados de las orquestas venezolanas que pertenecen al modelo tienen altos estándares que aún en Guatemala están por desarrollarse.
- Las instituciones siguen lineamientos o metodologías distintas, sin embargo, ambas utilizan formatos y herramientas basados en sus necesidades.
- El concepto de éxito de cada institución está basado en sus prioridades y visión.
- Ambas instituciones tienen formas de evaluar el rendimiento de su estructura académica.
- Como encargados de proyectos ambos encuestados tienen la visión de fortalecer y continuar desarrollando su estructura académica con innovaciones continuas.
- En general las respuestas de ambos encargados dan a conocer las prioridades de sus instituciones, en el caso del proyecto de World Vision en Guatemala están buscando contextualizar su metodología y trabajar de cerca con la comunidad, mientras en el caso del modelo venezolanos hay un énfasis en resultados y desarrollo musical.

C. Metodología de formación de orquestas de cuerda infantiles

Como en todas las áreas de educación, cada docente y entidad buscan implementar o desarrollar una metodología óptima para sus alumnos. Es importante reconocer que, aunque hay algunas metodologías implementadas con más éxito o frecuencia en determinados contextos, no existe una única fórmula estandarizada que sea infalible en la educación. A continuación, se describen en las tablas algunas metodologías como referencia, con ventajas (pros) y desventajas (contras) de las siguientes áreas: para instrumentos de cuerda, lenguaje musical, teoría y apreciación musical.

1. Metodologías para instrumentos de cuerda

Tabla 12: Ejemplos de metodologías para instrumentos de cuerda

Método	Descripción breve	Pros	Contras
Suzuki	Repertorio secuenciado en libros por nivel, en el cual se utilizan los principios del aprendizaje del idioma o lengua materna en el aprendizaje de la música. Tiene un enfoque filosófico dentro del método	<ul style="list-style-type: none"> • Maestros Suzuki pueden manejar bien el enfoque con poco entrenamiento • Puede usarse en variedad de contextos socio-económicos • Inicialmente planteado para ser individual, pero posteriormente se adaptó de manera exitosa para grupos • Secuencia claramente establecida • Cada lección tiene objetivos de aprendizaje claros 	OBJETIVOS <ul style="list-style-type: none"> • En el uso en ensambles las cuerdas bajas tienen menos retos que los violines • Necesidad del método de participación de padres, no siempre posible en todos los contextos de alumnos • Especial efectividad en niños pequeños • En el uso de piezas del método es un salto directo a repertorio sin mucha preparación técnica previa
			SUBJETIVOS <ul style="list-style-type: none"> • Poca accesibilidad a capacitación Suzuki seguida en Guatemala • Melodías tradicionales adaptables a contexto de EEUU y países europeos, no necesariamente de Latinoamérica • Muchos elementos prácticos y casi ningún elemento teórico, hace que alumnos puedan tocar pero no leer fácilmente

Método	Descripción breve	Pros	Contras
All for strings	Secuencia de ejercicios cortos	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción gráfica con esquemas y fotos • Incluye elementos teóricos desde el inicio • Uso de palabras para lectura rítmica • Esquemas de Tonos y Semitonos útiles para comprender estructura del instrumento • Similar entre instrumentos, violín, viola, cello y contrabajo • Promueve lectura • Incluye técnica básica importante como orden de dedos • Incluye algunas lecciones con acompañamiento del maestro • El repertorio incluye mezclas de académico con tradicional (local) • Usa distintas estructuras de mano desde el primer método • Las lecciones son cortas 	<p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de cifrado americano (no se usa en Guatemala) • Empieza durante muchas lecciones solamente con cuerdas sueltas y con primer dedo • Introduce solamente 1 dedo a la vez • El repertorio tradicional es de EEUU, no latinoamericano • En el primer método solamente se ve primera posición <p>SUBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parece ser una evolución muy lenta ya que se toca “estrellita” hasta después de varias lecciones
Essential Elements 2000	Secuencia de ejercicios cortos	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción gráfica con dibujos • Incluye elementos teóricos desde el inicio • Incluye digitaciones en la lectura musical • Similar entre instrumentos • Incluye desde el inicio todos los dedos en vez de empezar solamente con el 1er dedo 	<p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el método de violín introduce el 4to dedo hasta después de la lección 80 • En el primer método solamente se ve primera posición • Pocas lecciones con acompañamiento del maestro

Método	Descripción breve	Pros	Contras
Essential Elements 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Promueve lectura musical • Tiene un ritmo de avance un poco más rápido comparado con “All for strings” • No se presenta la estructura de tonos y semitonos completa desde el inicio • Lecciones cortas 	<p>SUBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repertorio utilizado no muy atractivo
Kidz-Notes String Curriculum	Currículum desarrollado por semanas para cuerdas del programa músico-social “kidz-notes”	<ul style="list-style-type: none"> • Usa como base lecciones de otro método (Essential Elements) • Basado en aprendizaje grupal • Tiene una estructura que incluye en la planificación: pregunta esencial, tareas, estrategias, contenido. Y en los aprendizajes del alumno: vocabulario, valores de la organización, melódico, técnica vocal, armónico, teórico, dinámico, rítmico y estilístico • Finaliza con un concierto como meta 	<p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solamente describe 22 semanas (aprox. 1 semestre) • No incluye las partituras o repertorio, solamente es una guía curricular • Tiene elementos de repertorio académico, considerando que los niños ya poseen conocimientos previos o alguna inducción a la música académica <p>SUBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requeriría más capacitación o adaptaciones para su implementación • Tiene muchos elementos teóricos antes de iniciar a tocar desde la primera clase

Método	Descripción breve	Pros	Contras
El Sistema Somerville	Guía curricular del programa músico-social “El Sistema Somerville” creado con apoyo de instituciones musicales de alto nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura establecida desde misión, visión y valores institucionales • Incluye propuesta de horarios detallados y formas de evaluación de resultados • Establece fundamentos musicales y pedagógicos, basándolos en buenas prácticas de otros países • Metas establecidas por conciertos establecidos por número de semanas con el instrumento: 4, 10, 16 y 24 • Rúbrica de evaluación • Incluye un listado de repertorio sugerido con una descripción de sus metas • Desglose por competencias de los alumnos en cada nivel 	<p>OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solamente abarca el primer semestre de clases <hr/> <p>SUBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basado en repertorio para EEUU y algunas obras académicas, debería adaptarse para Guatemala • Funcional solamente para estructuras inspiradas en “El Sistema”
Repertorio secuencial FESNOJIV	Documento elaborado en 2001 por El Sistema en Venezuela que intenta crear una recopilación metodológica para orquestas juveniles de tres niveles	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene un listado de repertorio por nivel también con sugerencias del área (cuerdas, vientos o percusión) • Describe las metas técnicas e interpretativas de cada repertorio • Resume la metodología de El Sistema, talleres, seccionales, ensayos y conciertos 	<p>OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • No tiene una etapa inicial de nivel bajo, empieza con niveles bastante complejos

Método	Descripción breve	Pros	Contras
Repertorio secuencial FESNOJIV		<ul style="list-style-type: none"> Tiene resultados colectivos comprobados de muy alto nivel Presenta la perspectiva desde los fundadores de El Sistema 	SUBJETIVO <ul style="list-style-type: none"> Posee repertorio tradicional venezolano que habría que adaptar a las necesidades de cada país Generalmente el nivel grupal es mucho más alto que el nivel individual de los participantes La redacción no es muy clara, posiblemente dirigida a miembros de El Sistema en Venezuela

Referencia: Elaboración propia

2. Metodologías de lenguaje musical, teoría y apreciación musical

Tabla 13. Ejemplos de metodologías de lenguaje musical

Métodos de lenguaje musical			
Método	Descripción	Pros	Contras
Dalcroze	<p>“Su método se desarrolla a través de ejercicios corporales que permiten crear una imagen interior del sonido, ritmo y forma”</p> <p>Eurítmica</p> <p>Automatismos “propiciar en el alumnado conexiones reales, eficientes, rápidas y precisas entre nuestros oídos que oyen, nuestra mente que analiza y nuestro cuerpo que a través del movimiento interpreta los mensajes musicales codificados.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> Adaptable a varias edades Uso del cuerpo, materiales y actividades lúdicas Promueve sensibilidad musical, y estímulo de los sentidos Adaptable para personas con distintos tipos de discapacidad Tres bases: la rítmica, el solfeo y la improvisación 	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad para implementarse sin docentes capacitados, hay pocos certificados porque es muy larga la capacitación Dificultad para implementarse sin un espacio adecuado Retos de implementación para alumnos con problemas sociales No promueve tanto contenido teórico como la experimentación de la música a través de los sentidos y el cuerpo Necesario piano

Método	Descripción	Pros	Contras
Orff	Método que incluye instrumentos (percusión rítmica y melódica) además de la voz	<ul style="list-style-type: none"> • Posee libro con arreglos especialmente para usar el método • Se aprende lenguaje musical tocando un instrumento y cantando (haciendo música) / instrumentación Orff especial para niños • Aprendizaje grupal • Experimentación de la música de manera lúdica y corporal • Usa el patrimonio tradicional lingüístico: rimas, refranes, trabalenguas, retahílas (el ritmo nace del lenguaje) • El aprendizaje musical está relacionado con la palabra, el movimiento y la danza. • Uso del cuerpo para hacer música • Ejercicios de imitación, lectura, improvisación y creatividad. • Uso de sencillos obstinatos, preguntas y respuestas, y utilizando ya desde los inicios las formas musicales elementales -canon, lied, rondó- • Uso de musicogramas 	<ul style="list-style-type: none"> • Se requieren instrumentos para su implementación, los instrumentos especiales pueden ser costosos • Pocas capacitaciones del método en EEUU sin créditos para docentes • Obras tradicionales que incluye el método no son para Latinoamérica, debería adaptarse • La metodología es claramente grupal y activa, hecho que implica que el profesor/a tenga un dominio adecuado de la dinámica de grupo.
Kodaly	<i>“give back to the people of Hungary their own musical heritage and to raise the level of musical literacy, not only in academy students but also in the population as a whole”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye música como lengua materna • Para apreciar la música debe ser de muy alta calidad para todos • Secuenció la música para preparar correctamente a los niños • Uso de do movable facilita desarrollo de oído relativo • Uso de manos y sonidos en do movable facilita el aprendizaje al tener una referencia visual y motriz con el sonido 	<ul style="list-style-type: none"> • Se requieren adaptaciones con música latinoamericana • Difícil acceso a capacitaciones • Utiliza do movable y afinación absoluta lo cual puede complicar el aprendizaje de los dos sistemas

Método	Descripción	Pros	Contras
Kodaly	<p>(Devuelve al pueblo de Hungría su propia herencia musical y eleva el nivel de literatura musical, no sólo en estudiantes académicos sino también en la población como un todo)</p> <p>Punto de partida el canto y la canción popular</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usa determinadas sílabas rítmicas para la lectura del ritmo “ta” -negras- “ti-ti” -corcheas-, “ti-ri-ti-ri” -semicorcheas- • El ritmo se presenta con plicas sin cabeza. Así, se escriben las notas con las iniciales de sus nombres debajo de las figuras rítmicas representadas sin pentagrama. • Fononimia, o representación del dibujo del sonido con el gesto de la mano en el espacio • En inicios de la lecto-escritura el método Kodaly utiliza dibujos, tanto para representar las figuras, como para las alturas. Dibujos que también pueden estar sobre bigramas, trigramas, tetragramas, pentagramas. 	
Martenot	<p>“siempre el espíritu antes que la letra y el corazón antes que el intelecto”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio del aprendizaje musical desde los cantos de mamás a sus hijos al arrullarlos • Canto de melodías infantiles con letra y luego con “la” • Ejercicios de transporte auditivo a partir de una nueva nota • Improvisación melódica, la imitación y la reproducción de intervalos y de duraciones, el reconocimiento de timbres -instrumentos y voz- y la audición de intervalos armónicos • Trabajo del ritmo se utilizan los ecos rítmicos -el maestro/a propone y el niño/a imita-, utilizando la silaba “la”, también ejercicios de pregunta-respuesta, marcando el pulso con un gesto preciso • Importante la respiración y las pausas para los niños 	<ul style="list-style-type: none"> • Base en el contexto familiar que no siempre es cubierta • Necesidad de docentes capacitado en el método • Necesaria creatividad del docente para ejercicio de pregunta-respuesta

Referencia: Elaboración propia

a. Aspectos comunes en las metodologías de lenguaje musical:

“En un esfuerzo de síntesis, simplificando al máximo y según Hemsy de Gainza (1977), podemos comentar una serie de aspectos comunes a todos ellos. En primer lugar, la utilización del movimiento del cuerpo, como punto de partida, para el desarrollo del ritmo musical -Dalcroze-. En segundo lugar, servirnos de las canciones populares, para el aprendizaje del lenguaje musical -Kodaly-. En tercer lugar, la utilización del ritmo en el lenguaje hablado, y su relación con el ritmo musical -Orff-. En cuarto lugar, la unión inexorable de la pedagogía musical con la psicología general y evolutiva -Willems-. En quinto lugar, el trabajo de la relajación corporal y de la respiración -Martenot-. Y ya para finalizar, la utilización de la voz y de su expresividad, como punto de partida para el trabajo de la flexibilidad rítmico-melódica -Ward-.”

b. Diferencias entre las metodologías de lenguaje musical:

Las distintas metodologías tienen un orden distinto de notas que van introduciendo al alumno, sin embargo, todas tienen el objetivo de crear un andamiaje que le permita al alumno construir sus aprendizajes de manera progresiva en cuanto al lenguaje musical.

1) Orden en que se aprenden los intervalos en Kodaly:

sol-mi, la-sol-mi, sol-mi-do, la-sol-mi-do, mi-re-do, sol-mi-re-do, la-sol-mi-re-do, mi-re-do-la, mi-re-do-la-sol, la-sol-mi-re-do-la, do'-la-sol-mi-re-do, sol-fa-mi-re-do, do'-la-sol-fa-mi-re-do-la-sol, mi-re-do-t(si)-la, (si)t-la-sol-fa-mi-re-do. Estos intervalos son ampliados hasta conseguir una escala pentatónica.

2) Orden de las notas del método Orff:

El volumen I trabaja la escala pentatónica. El modo mayor es trabajado en el volumen II y III, el modo menor, es trabajado en el volumen IV y V. El punto de partida es la tercera menor descendente hasta completar la escala pentatónica. El orden de las notas introducidas es: sol, mi, la, do y re. Con posterioridad se añade la nota fa y si.

Los niños/as de cinco años no conocen las notas escritas en el pentagrama y utilizan, hasta los ocho años, melodías de dos a cinco notas.

3) Orden de las notas del método Martenot:

La primera nota que aprenden los niños/as es la nota “sol”, y esta es el eje vertebrador-canalizador de todo el trabajo posterior. Al finalizar este proceso se ubica la clave.

Tabla 14: Ejemplos de metodologías de teoría musical

Métodos de teoría musical			
Método	Descripción	Pros	Contras
Takadimi	A Beat-Oriented System of Rhythm Pedagogy	<ul style="list-style-type: none"> • Usa sílabas que permiten conocer el solfeo relativo de las figuras, independientemente del tipo de compás • El alumno necesita ubicar la relación correcta de las figuras para asignar la sílaba, lo cual facilita por el maestro comprender en dónde está el error • Sílabas más sencillas de decir • Ritmos más complejos de leer a primera vista 	<ul style="list-style-type: none"> • Posiblemente más complejo al inicio que otros métodos que son relativos al compás • Alumno necesita ubicar las sílabas y comprender mejor las figuras rítmicas para poder aplicarlo correctamente • Reglas para ubicar sílabas de “takadimi”
Doctor Mozart	Doctor Mozart Music Theory Workbooks In-Depth Piano Theory Fun for Children's Music Lessons and Home Schooling.	<ul style="list-style-type: none"> • Ilustraciones y diagramas para niños • Ejercicios efectivos • Manualidades para hacer símbolos musicales • Puede usarse como teoría base para cualquier instrumento • Libros de tres niveles para niños de 6 a 12 años • Recursos de video de apoyo para guiar lecciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Lecciones y ejercicios individuales • Necesidad de que cada alumno tenga sus libros • Apoyo de padres y docentes necesarios para continuar el libro • Material no accesible gratuito, cada alumno necesitaría comprarlo
Páginas web variadas de teoría musical	Páginas y aplicaciones de teoría musical para niños	<ul style="list-style-type: none"> • Orden secuencial • Uso sencillo para niños • Diseños atractivos • Variedad de páginas 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de accesibilidad a Internet • Falta de accesibilidad a equipo (computadora o celular) • No hay guías de docentes
Music theory made easy	Libro de hojas de trabajo y ejercicios para niños de 4 a 7 años	<ul style="list-style-type: none"> • Especial para niños pequeños • Tiene espacios para colorear y stickers 	<ul style="list-style-type: none"> • Poca accesibilidad a comprar el libro • Especial solamente para edades menores a 7 años

Referencia: Elaboración propia

Tabla 15: Ejemplos de métodos de apreciación musical

Métodos de apreciación musical			
Método	Descripción	Pros	Contras
SQUILT Super Quiet Un-interrupted Listening Time	Tiempo ininterrumpido super silencioso para escuchar Volúmenes de libros Vol. 1 – Baroque Vol. 2 – Classical Vol. 3 – Romantic Vol. 4 – Modern Musical Era – Bundle Spotlight – Bach Spotlight – Dvorak Spotlight – Handel Spotlight – Mozart Meet the Instruments Exploring the Orchestra Carols Vol. 1 & Vol. 2 The Nutcracker Unit Study	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación a través de escuchar música en silencio • Ordenado por períodos musicales y compositores • Apreciación vinculada a ideas o dibujos a través de los libros de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Se requiere acceso a los libros • Es indispensable tener un lugar tranquilo en silencio para no tener interrupciones
Zeezok's Great Musician Series	Serie de libros y discos con contenido de biografías y obras de distintos autores icónicos Biografías: Bach Handel Haydn Mozart Beethoven Paganini Schubert	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenado por biografías de compositores • Tienen libros y discos para poder escuchar y a la vez leer las partituras • Al brindar la biografía del autor, el contexto es más completo 	<ul style="list-style-type: none"> • Se requiere acceso a los libros • Se requiere reproductor de CDs • Se necesitan materiales extra para completar las actividades sugeridas como ejercicios del libro • Escrito para edades de nivel elemental
Libros de cuentos	Selección de libros que narran historias de instrumentos, orquestas o compositores	<ul style="list-style-type: none"> • Textos ilustrados para niños • Temas musicales • Forma narrativa para niños 	<ul style="list-style-type: none"> • Se requiere acceso a los libros en físico • Actividades para grupos pequeños o individuales • No es motivante para todos los niños
A través de otras artes	Apreciación de música a través de artes visuales o movimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Expresión de por otras vías artísticas • Externalizar ideas musicales 	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación tiene mejor efecto con obras contrastantes • Docente debe elegir obras contrastantes y significativas para los alumnos

Referencia: Elaboración propia

3. Repertorio secuencial para orquestas de cuerda infantiles

Cada metodología e institución proponen líneas de repertorio secuencial para el desarrollo de una agrupación. En el caso de los siguientes a describir, no son estructuras rígidas sino herramientas que proveen un repertorio para cuerdas que están catalogados por nivel. Estas herramientas pueden ser una referencia excelente para que cada institución seleccione de acuerdo con sus necesidades el repertorio del nivel adecuado para los alumnos.

a. American String Teachers Association – ASTA (Asociación Americana de Maestros de cuerdas)

Es una organización sin fines de lucro fundada desde 1946. Actualmente su página ofrece: recursos para maestros, comunidad alrededor de la industria de cuerdas, descuentos en festivales o capacitaciones, test estandarizado para alumnos, libros, revistas y documentos actualizados. La forma de acceder a las herramientas es por medio de membresías para individuales, empresas, centros educativos y revistas académicas. Algunos recursos de la plataforma son:

- *ASTA string assessment guide* (guía de evaluación para cuerdas)
- *ASTA Standards for successful string/orchestra teachers* (estándares para maestros de cuerda y orquesta exitosos)
- ASTACAP, un examen para evaluar el nivel de los alumnos de acuerdo con parámetros estandarizados por niveles, estos son los beneficios

Algunos beneficios de implementar el examen ASTACAP son:

- Currículo flexible y progresivo
- Selección individualizada de materiales de estudio
- Usado en cualquier tradición de enseñanza
- Experiencia de interpretación no competitiva
- Incluye lectura a primera vista
- Examinado por especialistas respetados y altamente experimentados
- Realimentación detallada
- Resultados de los exámenes se entregan directamente a los maestros
- Colaborativo con otros estudiantes y maestros

b. JW PEPPER y ALFRED

Tiene una clasificación de repertorio de cuerda por nivel de la siguiente manera:

- Repertorio colegiado
- Avanzado
- Intermedio - avanzado
- Intermedio
- Fácil

En la búsqueda en línea aparece la clasificación por nivel. El repertorio también está clasificado por: tipo o tema, categoría, editor o instrumentos.

4. Clasificación de agrupaciones por nivel

Una parte esencial de la estructura académica es definir cómo se establecen los grupos musicales si por edad o por nivel musical. A continuación, se exploran los fundamentos que validan cuál es la mejor forma de estructurar los niveles de cada agrupación.

a. Orden por edad

Tabla 16: Fundamentos teóricos de división de alumnos por rangos de edad

Nombre de la etapa	Rango de edades fuente 1	Rango de edades fuente 2	Características del alumno	Estrategias de enseñanza
Infante	0-3	0-2	<ul style="list-style-type: none"> • Depende del ambiente • Necesita seguridad • Explora a sí mismo y al ambiente • Tiene curiosidad natural 	<ul style="list-style-type: none"> • Docente lo cuida • Provee seguridad física y emocional • Permite jugar y manipular objetos
Preescolar	3-6	3-5	<ul style="list-style-type: none"> • Egocéntrico • Pensamiento animista • Tiene ansiedad de separación • Motivado por curiosidad • Imaginación activa 	<ul style="list-style-type: none"> • Acercamiento cálido y calmado • Construye confianza • Permite manipulación de objetos • Provee ambiente seguro • Usa dibujos e historias simples • Usa terapia con juegos • Estimula los sentidos

Nombre de la etapa	Rango de edades fuente 1	Rango de edades fuente 2	Características del alumno	Estrategias de enseñanza
Escolar	7-11	6-11	<ul style="list-style-type: none"> • Más realista y objetivo • Entiende causa y efecto • Razonamiento deductivo e intuitivo • Quiere información concreta • Crecimiento físico variable • Orientación inmediata 	<ul style="list-style-type: none"> • Promueve independencia y participación activa • Es honesto • Usa explicaciones lógicas • Permite tiempo de preguntas • Usa analogías • Establece modelos • Usa terapia de juegos • Hace actividades grupales • Usa dibujos, modelos, muñecos, pinturas, audios y videos
Adolescente	12-18	12-19	<ul style="list-style-type: none"> • Pensamiento abstracto e hipotético • Puede construir sobre aprendizajes pasados • Razona por lógica y entiende principios científicos • Orientación futura • Motivado por el deseo de aceptación social • Intensa preocupación personal • Se siente vulnerable 	<ul style="list-style-type: none"> • Establece confianza y autenticidad • Conoce su agenda • Usa compañeros para soporte e influencia • Negocia cambios • Se enfoca en detalles • Hace la información significativa para la vida • Usa audiovisuales, contratos, juegos de roles y materiales de lectura
Adulto joven	18-40	20-40	<ul style="list-style-type: none"> • Autónomo • Auto-dirigido • Usa experiencias personales para mejorar su aprendizaje • Motivación intrínseca • Puede hacer análisis crítico • Toma decisiones sobre roles personales, ocupacionales y sociales • Aprende basado en competencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Usa estrategia de resolución de problemas • Se basa en experiencias significativas • Promueve participación activa • Se enfoca en aplicación inmediata • Permite auto-dirigirse • Organiza material • Aplica nuevos conocimientos a través del juego de roles y práctica

Nombre de la etapa	Rango de edades fuente 1	Rango de edades fuente 2	Características del alumno	Estrategias de enseñanza
Adulto de mediana edad	40-65	41-64	<ul style="list-style-type: none"> • Sentido de identidad bien desarrollado • Preocupado por cambios físicos • En la cúspide de su carrera • Refleja contribuciones a su familia y sociedad • Re-examina sus metas y valores • Confía en sus habilidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque en mantener independencia y reestablecer patrones normales de vida • Evalúa experiencias pasadas positivas o negativas con aprendizaje • Provee información que coincide con problemas cotidianos
Adulto mayor	65-adelante	65-adelante	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios cognitivos • Déficits sensitivos y motores • Cambios psicosociales 	<ul style="list-style-type: none"> • Usa ejemplos concretos • Construye en experiencias pasadas • Hace información relevante y significativa • Presenta un concepto a la vez • Permite tiempo para procesar y responder • Usa repetición y refuerzo de información • Evita exámenes escritos • Usa intercambio verbal • Promueve participación activa • Da explicaciones cortas • Usa analogías para ilustrar información abstracta • Habla lento, a la cara y sin gritar • Minimiza distracciones • Usa ayuda visual, letra grande sin colores de fondo • Promueve ambiente seguro • Sesiones de clase cortas con frecuentes descansos

Referencia: Elaboración propia con información de dos documentos de Susan B. Bastable.

Age-Specific Learning Characteristics Developmental Stages of the Learner.

(Características específicas de aprendizaje por edades en etapas de desarrollo)

b. Orden por edad del modelo venezolano de orquestas

El modelo venezolano de orquestas (FundamMusical Simón Bolívar – fundado por el Dr. Jose Antonio Abreu) ha desarrollado una estructura flexible en sus núcleos en la cual si los recursos docentes no son suficientes se hacen adaptaciones que no necesariamente corresponden a rangos de edad. También es importante recalcar que no se limita a nadie por su edad de pertenecer a agrupaciones más avanzadas. A continuación algunas citas que lo demuestran:

“Dependiendo del tamaño de la demanda del núcleo, el número de orquestas varía. En el mejor de los casos, los niño(a)s ingresan alrededor de los 4 años al centro académico, a los 7-8 años a la orquesta pre-infantil, entre 10-12 en la orquesta infantil y en adelante hasta los 16 años en las orquestas juveniles.” - Sánchez 2007

“En la selección de orquestas infantiles el primer límite de edad fue de 15 años, y por el nivel el segundo límite de edad fue de 12 años. Actualmente el ingreso en El Sistema es desde los 2 años.” – Sánchez 2017

c. Recomendaciones en cuanto a los grupos de edades para definir una agrupación

En conclusión, evaluando las estructuras por edades y la dinámica del modelo venezolano de orquestas:

- En los sistemas educativos tradicionales los alumnos están ordenados por edad, pues contemplan la madurez física y emocional dentro de rangos de edades que exigen estrategias de enseñanza específicas de acuerdo con las características del rango de edad.
- En el modelo venezolano de orquestas los alumnos también están incluidos en agrupaciones catalogadas de acuerdo con su edad, sin embargo, tienen la flexibilidad de subir a otros niveles dependiendo de su nivel musical, para lo cual hacen audiciones para permitir acceso a niveles más altos por meritocracia.
- Por lo tanto, SOG debiera organizarse por rangos de edad con características similares, permitiendo siempre la flexibilidad de subir de nivel dependiendo del desempeño de los alumnos.

VI. CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo de investigación y elaboración de la propuesta se llegó a las siguientes conclusiones:

- Los proyectos músico-sociales exitosos tienen una estructura académica que les permite ser flexibles y a la vez cumplir sus metas institucionales, sociales y musicales.
- Es sumamente importante incluir en la estructura académica elementos macro institucionales como principios, metas e indicadores que se vean reflejados en las planificaciones diarias, para mantener una coherencia institucional.
- Las carencias y debilidades de la estructura académica actual del SOG, son producto principalmente del enfoque prioritario en la sostenibilidad económica del proyecto, frente a otras áreas de sostenibilidad a largo plazo que la institución también necesitaría desarrollar de manera paralela.
- El equipo directivo, docente y alumnos del SOG tienen ideas similares en cuanto al estatus actual de su estructura académica, sin embargo, es notorio que no existe una base de referencia ya que sus aportes no mostraban una evaluación objetiva.
- Los docentes actuales del SOG no poseen la suficiente formación pedagógica ni experiencia para elaborar la estructura académica sin una guía profesional.
- Las metodologías pueden combinarse para tomar distintos elementos efectivos de cada una.
- La estructura en andamiaje por niveles debe ser flexible ante las necesidades reales de los alumnos que se vean durante la implementación de la estructura académica.
- Contar con herramientas como planificaciones que documenten lo realizado, permiten que el docente esté preparado y a la vez que posteriormente puedan hacerse evaluaciones de la efectividad de la estructura académica.
- Tomando en consideración que las bases de la formación en los modelos músico-sociales generalmente están fundamentados en la práctica instrumental, es importante contar con áreas paralelas como teoría, apreciación y lenguaje musical, que complementen el desarrollo integral de los alumnos.
- La propuesta es solamente un primer acercamiento para crear y fortalecer la estructura académica del SOG, sin embargo, debe reconocerse que se podrá tomar como válida hasta después de un período prolongado de su implementación y adaptación al contexto real de la institución, el equipo y los alumnos.

VII. RECOMENDACIONES

Como respuesta a las conclusiones anteriores, se hacen las siguientes recomendaciones a distintos actores:

Al equipo directivo y administrativo del Sistema de Orquestas de Guatemala – SOG

- Evaluar los riesgos que tiene SOG al no invertir en desarrollar su estructura académica.
- Contratar un coordinador académico profesional que tenga experiencia en proyectos músico-sociales y pueda guiar el desarrollo sostenible de la estructura académica del SOG.
- Brindar importancia a los indicadores de desarrollo de la estructura académica, de la misma manera como se ha priorizado la sostenibilidad económica.
- Contar en Junta Directiva del SOG con músicos académicos y artistas que puedan aportar al desarrollo académico de la organización.
- Crear un equipo de asesores externos que apoye a la Junta Directiva y equipo brindando realimentación de conciertos y del avance en la implementación de la estructura académica.

Al equipo docente del Sistema de Orquestas de Guatemala – SOG

- Capacitarse en la implementación de la propuesta y en otras áreas relacionadas con el desarrollo académico del SOG.
- Elaborar a tiempo las planificaciones junto a dirección y coordinación académica.
- Dar seguimiento a los requerimientos de dirección y coordinación académica para apoyar en la construcción de una estructura académica sólida.
- Brindar opiniones y realimentación en la implementación de la estructura académica para realizar las mejoras y cambios que sean necesarios.
- Adaptar las planificaciones a las necesidades de los alumnos, velando por su bienestar y desarrollo integral.

A otros proyectos músico-sociales

- Elaborar una estructura académica con referencias de otros proyectos que ya hayan demostrado resultados musicales y de impacto social.
- Desarrollar su estructura académica con el mismo nivel de prioridad que su estructura administrativa y organizacional.
- Documentar las actividades académicas para plasmar lineamientos que puedan evaluarse, mejorarse o replicarse.
- Compartir sus buenas prácticas con otras instituciones emergentes.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Anónimo. (s.f.). *11 wonderfully creative ways to teach children music theory*. Obtenido de <https://www.classicfm.com/discover-music/latest/teach-children-music-theory/music-theory-blooms/>
- Anónimo. (s.f.). *Lesson Plan, musical moods* . Obtenido de <https://www.harmony.gov.au/get-involved/schools/lesson-plans/lesson-plan-musical-moods/>
- Anónimo. (s.f.). *The Madeline Hunter Model of Mastery Learning*. Obtenido de <https://www.doe.in.gov/sites/default/files/turnaround-principles/8-steps-effective-lesson-plan-design-madeline-hunter.pdf>
- Arráez, J. D. (2013). *Los principales métodos activos de educación musical en primaria, diferentes enfoques, particularidades y directrices básicas para el trabajo en el aula*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339750>
- Buitrago, L. T. (2017). *Estrategias metodológicas aplicadas a orquestas sinórficas juveniles de Medellín*. Obtenido de https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11714/TamayoBuitrago_Leonardo_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Carrasco, A. M. (2012). *Artseduca, Método pedagógico musical Dalcroze*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3946014>
- Emily. (9 de 2016). *Introducing music appreciation through children's books* . Obtenido de INTRODUCING MUSIC APPRECIATION THROUGH CHILDREN'S BOOKS: <https://tablelifeblog.com/introducing-music-appreciation/>
- Fernández, A. (9 de 2003). *Educación Inclusiva: enseñar y aprender entre la diversidad*. Obtenido de <http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/EDUCACION%20INCLUSIVA.pdf>
- Franka Verhagen, L. P. (7 de 2016). *El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: un modelo pedagógico de inclusión social a través de la excelencia musical*. Obtenido de <http://revistaeducacionmusical.org/index.php/rem1/article/view/90/43>
- Funbrain Holdings, LLC. (2017). *Fun Brain*. Obtenido de <https://www.funbrain.com/>
- Godoy, A. V. (2009). *Integración de alumnos con necesidades educativas especiales ¿existe coherencia entre el discurso y las prácticas pedagógicas ejercidas por profesores básicos?* Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052009000200011&script=sci_arttext
- Jones, T. R. (2017). *The Relationship Between Lowell Mason and the Boston Handel and Haydn Society, 1815-1827*. Obtenido de https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=music_etds

- Juilliard, the Royal Conservatory of Music (RCM), Frederick Harris, the Music Teachers' Association of California Certificate of Merit, and Kelly Kirby Kindergarten. (s.f.). *Doctor Mozart, Music theory fun can help your child succeed*. Obtenido de <https://doctormozart.com/index.php>
- Livingston, G. N. (1994). *Lowell Mason (1792-1872) and Music for Students with Disabilities*. Obtenido de https://www.jstor.org/stable/40214850?read-now=1&loggedin=true&seq=1#page_scan_tab_contents
- Mason, L. (1844). *Manual of the Boston Academy of Music for instruction in the elements of vocal music on the system of Pestalozzi*. Obtenido de https://play.google.com/books/reader?id=0DouAAAAYAAJ&hl=es_419&pg=GBS.PR1
- Music Teachers National Association. (2017). *Websites for Kids*. Obtenido de https://www.mtna.org/MTNA/Learn/Parent_and_Student_Resources/Websites_for_Kids.aspx
- NAfME. (11 de 2014). *Music Standards* . Obtenido de Ensemble Strand 2014: <https://nafme.org/wp-content/files/2014/11/2014-Music-Standards-Ensemble-Strand.pdf>
- NAfME. (6 de 2014). *Strategic Plan* . Obtenido de https://nafme.org/wp-content/files/2014/06/Strategic-Plan_revised-2016.pdf
- NAfME. (1 de 2015). *Lesson Plan Ideas For K-5 General Music Classes*. Obtenido de <https://nafme.org/lesson-plan-ideas-for-k-5-general-music-classes/>
- NAfME. (2015). *Lesson Plan Template*. Obtenido de <https://nafme.org/wp-content/files/2015/09/My-Music-Class-Lesson-Plan-Template.pdf>
- NAfME. (12 de 2015). *The Housewright Declaration*. Obtenido de <https://nafme.org/wp-content/files/2015/12/19-Housewrightspanol.pdf>
- NAfME. (8 de 2016). *Opportunity-to-Learn Standards as Needs Assessment Checklist*. Obtenido de <https://nafme.org/wp-content/files/2016/08/OTL-Standards-Checklist-Specialized-Areas-Including-Ensembles-Checklist.pdf>
- Nelson, D. (1983). *String Teaching and Performance: A Review of Research Findings*. *Bulletin of the Council for Research in Music Education*. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/40317769>
- Ng, L. (s.f.). *Music Theory Made Easy for kids*. Obtenido de <https://www.alfred.com/music-theory-made-easy-for-kids-level-1/p/98-MP300501US/>
- Overland, C. T. (2017). *Music Education, Inc*. Obtenido de <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0027432117719462>
- Paz, R. (2018) *Documentos institucionales SOG*, elaborados con revisiones de Junta Directiva del SOG: presentación institucional, contenido de página web en proceso de diseño, planificaciones y planes organizacionales.
- Pérez, L. Á. (1995). *Aula Abierta: Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (p75)*. Obtenido de <https://www.unioviado.es/reunido/index.php/AA/issue/viewIssue/1022/103>

- Renee. (s.f.). *Comprehensive Music Appreciation*. Obtenido de <https://reneeatgreatpeace.com/music-appreciation/>
- Renee. (s.f.). *Music Appreciation in the Homeschool*. Obtenido de <https://reneeatgreatpeace.com/homeschool-music-appreciation/>
- Richard Hoffman, W. P. (1996). *Journal of music theory pedagogy, Takadimi: A Beat-Oriented System of Rhythm Pedagogy*. Obtenido de <http://www.saxophonspielen.ch/Download/takadimiErklaerung.pdf>
- Sánchez, F. (2007). *El Sistema Nacional para las Orquestas Juveniles e Infantiles. La Nueva Educación Musical de Venezuela*. (C. V. Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM), Ed.) Obtenido de <http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/articulo/view/275/205>
- Shuler, S. C. (11 de 2014). *Music National Standards Comparison: 1994 versus 2014*. Obtenido de https://nafme.org/wp-content/files/2014/11/StandardsComparison_REVISED2.pdf
- Sistema Global . (2017). *Sistema Global: Friends of El Sistema Worldwide*. Obtenido de <http://sistemaglobal.org/>
- Susan B. Bastable, J. a. (1997). *Age-Specific Learning Characteristics*. Obtenido de https://library.med.utah.edu/Patient_Ed/workshop/handouts/age_specific.pdf
- Susan B. Bastable, M. A. (14 de 2007). *Developmental Stages of the Learner*. Obtenido de Chapter 5: http://www.jblearning.com/samples/0763751375/46436_CH05_000_000.pdf
- Teachers Pay Teachers . (s.f.). *Online marketplace where teachers buy and sell original educational materials*. Obtenido de <https://www.teacherspayteachers.com/About-Us>
- Wolfe, P. (1998). *How the Brain Learns, Revisiting Effective Teaching*. Obtenido de <http://www.edumed.org.br/papers/EAD/referencias/hunter-environment.pdf>

IX. GLOSARIO

Agrupaciones: ensambles o grupos de personas.

Audición: es una forma de evaluación musical en la cual el artista hace una interpretación y un jurado calificador o grupo de personas lo califican de acuerdo con criterios previamente establecidos.

Cifrado americano: es uno de los múltiples cifrados en la notación musical, utiliza letras para nombrar cada nota (A = la, B = si, C = do, D = re, E = mi, F = fa, G = sol)

Ensamble musical: grupo de personas que interpretan música juntas, se llama ensamble independientemente de la cantidad de artistas, desde dúos y tríos de música de cámara hasta orquestas sinfónicas completas o coros masivos.

Filas: es el grupo de instrumentos de un mismo tipo que generalmente en la formación de orquesta tradicional toca alineado. Por ejemplo: fila de primeros violines.

Monitor: alumno avanzado que inicia su práctica docente dando clases a otros niños del núcleo.

Música de cámara: música que por la cantidad pequeña de instrumentos puede interpretarse en un cuarto, no está pensada en su raíz como música de concierto.

Músico-social: proyectos que utilizan los beneficios de la música para tener un impacto social positivo.

Núcleo: escuelas de música inclusivas del modelo venezolano de El Sistema en los cuales los miembros de la organización reciben clases gratuitas o a muy bajo costo.

Puestos: son los lugares ordenados de manera jerárquica que ocupa cada uno de los miembros de la orquesta. Los puestos pueden asignarse de forma ordenada por audiciones, colocando cerca del director a los que tengan resultados más altos, o de forma estratégica para que los alumnos se ayuden entre sí y las filas suenen mejor balanceadas en calidad de sonido.

Secciones: son partes de la orquesta conformados por una misma familia de instrumentos. Por ejemplo, la sección de vientos madera, vientos metal, percusión y cuerda.

Tallerista: son docentes que tienen mayor experiencia que los monitores y trayectoria musical, pero jerárquicamente no se catalogan como maestros dentro de la estructura del SOG.

X. APÉNDICE

1. Propuesta de estructura académica para el desarrollo de orquestas de cuerdas infantiles del SOG (14 páginas de propuesta, en numeración general del documento páginas número 58 a la 71)
2. Encuestas para directivos y docentes SOG (encuesta en blanco)
3. Encuestas para alumnos SOG (encuesta en blanco)
4. Tabulación de resultados
5. Encuestas para encargados de otros programas (encuesta en blanco)

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO DE ORQUESTAS DE CUERDAS INFANTILES DEL SOG

CONSIDERACIONES GENERALES

- Desarrollar del macro organizacional al plan de clase
- Utilizar principios organizacionales y principios de clase
- Incluir práctica de valores
- Abordar nivel infantil orquestal como etapas de infancia escolar y adolescencia 7 a 19 años

A. Marco organizacional

1. Misión

Proveer oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes por medio de la práctica colectiva de la música en coros, orquestas y ensambles como modelos de vida social, potencializando así su crecimiento intelectual, espiritual, social y profesional.

2. Visión

Es una plataforma inclusiva que forma, desarrolla y potencializa una red nacional de núcleos musicales, que funcionan como centros educativos- culturales y modelos comunitarios.

3. Valores

Las orquestas, coros, marimbas y ensambles son más que grupos musicales, ya que representan un modelo de sociedad utópico, en la cual cada individuo aporta su mayor esfuerzo por un único fin colectivo: crear música y belleza juntos. Esta dinámica refuerza valores que sólo pueden enseñarse por medio de la práctica diaria como:

- trabajo en equipo
- responsabilidad
- respeto
- disciplina
- autoestima
- honestidad
- humildad
- liderazgo
- solidaridad

4. Objetivos

Objetivo general: desarrollar seres humanos a través de la música.

Objetivos específicos:

- Brindar un ambiente seguro que estimule el autoestima y sentido de pertenencia de los miembros del SOG.
- Desarrollar las agrupaciones musicales como plataformas en las cuales se practiquen diariamente valores humanos.
- Estimular la búsqueda constante de la excelencia musical para el desarrollo colectivo de las agrupaciones musicales.
- Potencializar las capacidades humanas y musicales de los miembros del SOG como multiplicadores del proyecto y líderes comunitarios.

5. Resultados, indicadores y evaluación

Considerando el SOG como una plataforma creada para el desarrollo humano, en estructuras anteriores se han relegado los resultados a describir pocos casos de éxito de la plataforma. De acuerdo con la nueva propuesta se plantea evaluar indicadores que correspondan a cada grupo de actores clave que son parte de la comunidad educativa y de impacto del SOG:

Tabla 17: Propuesta de actores, resultados, indicadores y formas de evaluación de los objetivos del SOG

Actor	Resultados	Indicadores	Evaluación
Niños y jóvenes	Cantidad de niños y jóvenes incluidos en agrupaciones	-Número de alumnos -Número de agrupaciones -Permanencia de alumnos	Reportes mensuales por núcleo
	Calidad y desarrollo de interpretación musical	-Número de alumnos por nivel -Avance individual de los alumnos -Resultados en conciertos	Audiciones Conciertos
	Calidad y desarrollo de áreas artísticas complementarias, no interpretativas (solfeo, teoría musical y apreciación)	-Número de alumnos por nivel -Avance individual de los alumnos -Resultados en evaluaciones	Evaluaciones
	Desarrollo integral en valores a través de la música	-Resultados a corto plazo en la práctica diaria de la agrupación -Resultados a largo plazo en seguimiento de exalumnos SOG	Evaluaciones del área psicosocial
Equipo docente y administrativo	Cantidad de equipo en cada núcleo	-Número de monitores -Número de talleristas -Número de directores y personal administrativo	Reportes trimestrales
	Calidad alta y equipo capacitado	-Número de capacitaciones al año -Nivel educativo -Estatus académico de cada miembro del equipo	Evaluación semestral

Actor	Resultados	Indicadores	Evaluación
Familias	Cantidad de familias comprometidas con el desarrollo integral de sus hijos	-Número de familias voluntarias -Número de papás involucrados en comité -Número de familias que asisten a conciertos	Reporte trimestral y reporte de asistencias por concierto
Público	Cantidad de personas que asisten a conciertos del SOG	-Número de asistentes -Número de personas que apadrinan o se involucran en SOG	Reporte por concierto
	Cantidad de eventos que contratan servicios del SOG	-Número de eventos	Reporte anual

Referencia: Elaboración propia

6. Principios

Los siguientes son principios institucionales que enmarcan la labor y filosofía del SOG:

- **DESARROLLO SOCIAL:** la música es la herramienta para el desarrollo de mejores seres humanos. *“La pobreza material se vence con la riqueza espiritual”* – Dr. Abreu
- **VALORES EN LA PRÁCTICA COLECTIVA:** durante la práctica colectiva musical se ejercitan valores indispensables para un óptimo resultado en conjunto, como: humildad, liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, disciplina, solidaridad, empatía y honestidad. Esto es el resultado de la comprensión de cada miembro de la agrupación, en la cual los aportes individuales se reflejan en el bienestar colectivo.
- **ENSAMBLE:** todo el aprendizaje es grupal, cada miembro del SOG que tuvo la oportunidad de aprender algo nuevo tiene la responsabilidad de multiplicarlo con los demás.
“Para jóvenes y niños, hacer música juntos implica convivir entrañablemente, en ánimo de perfección y afán de excelencia, rigurosa disciplina de concertación, sincronía y armónica interdependencia entre voces e instrumentos” – Dr. Abreu
- **INTENSIDAD / NO EXCUSAS:** en la búsqueda del bienestar colectivo no se permiten excusas individuales. Los programas de nivel avanzado asisten un mínimo de 5 veces por semana, o más si es necesario. Esto genera una fuerte ética de trabajo que se basa en resultados y no en tiempo invertido, como suelen ser las políticas laborales actuales. *“Para el descanso, el descanso eterno”* – Dr. Abreu
- **LIDERAZGO:** el liderazgo se enseña con el ejemplo y no se limita por edad, género, nivel socioeconómico u otros factores, se brinda por meritocracia y por resultados alcanzados. Un alumno inicial puede esforzarse y acceder a las agrupaciones avanzadas por resultados, simultáneamente ayudar a desarrollar a sus compañeros y ser monitor, tallerista o posteriormente director. *“80% de lo que enseñas es lo que eres”* – Erick Booth

- **INCLUSIÓN:** todos los niños y jóvenes son incluidos sin distinción alguna. *“El Sistema está abierto a todos los niños y jóvenes con especial énfasis a la población en riesgo social”* – Dr. Abreu
- **BÚSQUEDA DE EXCELENCIA Y AMBIENTE ESTIMULANTE:** el ambiente de aprendizaje en los núcleos y experiencias de concierto, desde los talleres, clases teóricas y ensayos es estimulante buscando siempre la excelencia y mejora continua.
- **CENTRO EN AUTOESTIMA Y PERTENENCIA:** el primer momento de impacto social es en la autoestima, para los niños y jóvenes sentirse incluidos en algo más grande que ellos mismos, se convierte en una segunda familia como orquesta, coro o marimba.
- **FAMILIA Y COMUNIDAD:** los padres de familia y comunidad son beneficiados por el desarrollo social de sus niños y jóvenes, los cuales se convierten en una fuente de inspiración y sentido de identidad comunitaria.

B. CURRÍCULUM DE ORQUESTAS DE CUERDAS INFANTILES SOG

1. Estándares

a. Principios de clase

- **Inclusión:** todos deben participar de manera activa en la clase sin excepción.
- **Búsqueda de excelencia:** todos deben tener herramientas que les impulsen a acercarse a la excelencia de acuerdo con su nivel individual para el desarrollo colectivo.
- **Ser familia:** comportarse con la fraternidad de una familia, en la cual se resuelven los inconvenientes por medio del diálogo y se vive en un ambiente de armonía.
- **Base en el repertorio de ensamble:** la prioridad principal es el repertorio del ensamble, una vez dominado a nivel individual, el alumno podrá acceder a herramientas individuales de nivel más alto.
- **Enseñar con el ejemplo:** los docentes, niños y jóvenes que inician a dar clases o ayudar a sus compañeros deben enseñar por medio de sus resultados y su ejemplo.
- **Ambiente seguro:** las clases deben tener un ambiente de sana competitividad, compañerismo y un lugar en el cual sea seguro aprender, experimentar, explorar, equivocarse y crecer.
- **Solvencia musical de lo individual a lo colectivo:** debe haber un esfuerzo individual para posteriormente llevar esos resultados a los talleres de fila, que al pulirlos se refleja en el resultado colectivo en el ensamble.

b. Propuesta de estándares: procedimientos, preguntas esenciales y referencias de nivel más alto

Tabla 18: Procedimientos, preguntas esenciales y referencias de nivel más alto

Área	Procedimiento	Pregunta esencial	Nivel de referencia más alto
Técnica	Ejecuta su instrumento con técnica adecuada a su cuerpo	¿Cuál es la mejor técnica para mis características corporales?	Posee una técnica adecuada a las necesidades de su cuerpo, que le permite interpretar cualquier repertorio.
Ensamble	Ejecuta su instrumento dentro de un ensamble	¿Cuál es la mejor forma de aportar con mi interpretación al ensamble?	Aporta con su desarrollo instrumental al ensamble al que pertenece
Interpretación	Interpreta distintos tipos de repertorio individual, de cámara y de ensamble	¿Cuál es la interpretación más adecuada de las obras?	Interpreta obras de distintos estilos de acuerdo con el contexto
Lenguaje musical	Comprende el lenguaje musical de las obras que interpreta	¿Cuáles son todos los elementos de lenguaje musical que debo incorporar a mi interpretación?	Interpreta distintas obras a primera vista
Teoría musical	Analiza la teoría musical de las obras que interpreta	¿Cuáles son las bases teóricas que fundamentan lo que estoy interpretando?	Analiza a profundidad las obras que interpreta
Apreciación	Aprecia las obras que interpreta	¿Cuáles son las características de lo que estoy interpretando que me permiten apreciarlo como arte?	Aprecia obras de distintos tipos de arte y periodos con un alto sentido estético

Referencia: Elaboración propia

2. Niveles

Tabla 19: Características generales de cada nivel

	Inicial	Intermedio	Avanzado
Descripción	Primera orquesta en la cual participan los alumnos, no tienen ningún conocimiento previo musical.	Orquesta de transición entre orquesta inicial y orquesta avanzada.	Orquesta más avanzada del núcleo, la cual tiene a su vez la selección de alumnos más avanzados del núcleo.
Rango de edades estimadas en promedio	7 a 11 años	12 a 15 años	16 a 19 años
Tiempo en cada nivel (suponiendo que inicia a los 7 años)	5 años	4 años	4 años o más
Objetivo	Entrar a la orquesta intermedia	Entrar a la orquesta avanzada	Ser el referente de nivel más alto del núcleo e inspirar al nivel inicial e intermedio
Conciertos en los que participan	-Recitales familiares dentro del núcleo	-Recitales familiares dentro del núcleo -Conciertos didácticos y comunitarios	-Recitales familiares dentro del núcleo -Conciertos didácticos y comunitarios Eventos privados -Conciertos producidos por SOG y contrataciones en teatros -Invitación a participar en otras orquestas temporalmente

Referencia: Elaboración propia

3. Cronograma de actividades y conciertos anuales

Tabla 20: Propuesta de cronograma de actividades y conciertos anuales

Nivel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Conciertos												
Inicial						x						x
Intermedio			x			x			x			x
Avanzado		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Clases												
Inicial			x	x	x	x	X	x	x	x	x	x
Intermedio	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x
Avanzado	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x
Capacitaciones												
Inicial												x
Intermedio						x						x
Avanzado			x			x			x			x

Referencia: Elaboración propia

4. Horarios de clase

Proporción de clases semanales:

Los números representan la cantidad de horas semanales a dedicar al curso, las cuales deberán ocupar en total 15, ya que la disponibilidad de los alumnos y espacios del núcleo es de 2:00-5:00pm de lunes a viernes.

Tabla 21: Propuesta de proporción de clases semanales por hora

	Talleres de fila	Ensayos	Lenguaje musical	Teoría musical	Apreciación
Inicial	5	3	4	2	1
Intermedio	5	4	3	2	1
Avanzado	5	5	2	2	1

Referencia: Elaboración propia

5. Áreas teóricas:

Tabla 22: Propuesta de objetivos de las áreas teóricas

	Lenguaje musical	Teoría musical	Apreciación
Referencia de nivel avanzado	Interpreta distintas obras a primera vista	Analiza a profundidad las obras que interpreta	Aprecia obras de distintos tipos de arte y periodos con un alto sentido estético
Áreas	Rítmico Melódico Armónico Percepción <hr/> Lectura y escritura Interpretación Improvisación	Armonía Contrapunto Análisis de la forma	Organología Historia Biografías de compositores y su contexto político, social, económico, etc. Corrientes artísticas Otras artes

Referencia: Elaboración propia

6. Repertorio

El siguiente listado es una propuesta de repertorio orquestal para los tres niveles, en la ejecución debe adaptarse a las necesidades de los alumnos y no necesariamente deberá cumplirse a exactitud el listado completo. Cada nivel tiene cuatro sub-niveles, en los cuales cada uno representa un año de desarrollo musical. En el caso del nivel inicial se reduce a 4 años ya que la edad de inicio varía entre los 7 y 8 años y se contempla también un periodo de adaptación a la dinámica orquestal del proyecto. Mientras el nivel avanzado podría prolongarse más allá de los 4 años, caso en el cual los alumnos ya no estarían catalogados como “orquesta infantil” sino “orquesta juvenil” dentro del esquema del SOG.

Es importante aclarar que el repertorio planteado a continuación se limita exclusivamente a dar ejemplos del nivel para la práctica colectiva orquestal; sin embargo, los alumnos deberán tener un acompañamiento individual con otros métodos como Essential Elements, Suzuki o All for strings.

Tabla 23: Propuesta de listado de repertorio por nivel

Sub-nivel	Inicial	Intermedio	Avanzado
1	<p>Lollipop Man https://www.thesoundpost.com/es/store/sheet-music/instrument/violin/lollipop-man-violin</p> <p>Kendor Concert Favorites https://www.jwpepper.com/Kendor-Concert-Favorites--Volume-2/10617763.item#.W9kmlmhKjIU</p>	<p>1812 overture https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=10066350</p>	<p>Concierto Brandemburgo No. 3 y 5</p> <p>Concierto Grosso Haendel</p> <p>4 estaciones Vivaldi</p>
2	<p>String Premiere https://www.jwpepper.com/String-Premiere/10555679.item#/submit</p> <p>Queenwood Beginning String Orchestra https://www.jwpepper.com/Queenwood-Beginning-String-Orchestra--Collection/10088288.item#/submit</p> <p>Accent on the classics https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=10833360</p>	<p>Adagietto Mahler 5th symphony https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=2375517</p> <p>Alborada https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=10616595</p>	<p>Charterhouse Suite https://www.jwpepper.com/Charterhouse-Suite/10873332.item#/</p> <p>Fugue for strings https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=2052033</p>

Sub-nivel	Inicial	Intermedio	Avanzado
3	<p>Bach and Before for strings https://www.jwpepper.com/Bach-and-before-for-Strings/5990493.item#/submit</p> <p>Arrlington Sketches https://www.jwpepper.com/Arlington-Sketches/2301422.item#/submit</p>	<p>Allegreto Beethoven https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=10280397</p>	<p>Allegreto Moderato Saint Saens https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=10752882</p>
4	<p>España Cani https://www.jwpepper.com/Espana-Cani/10846056.item#/submit</p>	<p>Júpiter https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=10752480</p> <p>Hungarian Dance https://www.jwpepper.com/Hungarian-Dance-No.-1/10877043.item#/submit</p> <p>Suite Holberg-Grieg</p>	<p>Academic Festival Overture https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=2480768</p> <p>Capricho español https://www.jwpepper.com/sheet-music/media-player.jsp?&type=audio&productID=10500790</p>

Referencia: Elaboración propia

7. Evaluación

Las orquestas infantiles del SOG tienen distintas formas de evaluación constante:

- Talleres de fila: el monitor o tallerista a cargo evalúa dentro de la dinámica diaria de talleres el estudio individual de los alumnos.
- Ensayos: el director a cargo evalúa dentro de la dinámica diaria de ensayos el desempeño de los talleres de fila.
- Conciertos: tanto el público como los alumnos participantes de los conciertos brindan retroalimentación para evaluar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
- Audiciones de cambio de nivel: por medio de audiciones individuales frente a un panel de equipo docente evaluador, los alumnos audicionan para re-definir sus niveles.
- Audiciones de asignación de puestos: dentro de la dinámica de ensayos, frente a sus compañeros de orquesta, los alumnos audicionan para asignar nuevos puestos. La forma de evaluar toma en cuenta también la opinión propia y la de sus compañeros de orquesta.

Tabla 24: Ejemplo de formato de escala de valor utilizada en audiciones:

Audición No. 1 de cambio de nivel					
Datos de identificación					
Nombre del alumno					
Edad					
Tiempo de tocar instrumento					
Nombre del docente que evalúa					
Fecha					
Evaluación					
Aspectos	Deficiente	Regular	Bueno	Excelente	Sobresaliente
Postura corporal					
Producción de sonido					
Afinación					
Matices					
Interpretación					
Total					

Referencia: Elaboración propia

C. PLAN DIARIO

Para la elaboración del plan diario, se sugiere que los docentes utilicen la plataforma “*Teachers pay teachers*” (maestros pagan a maestros) como herramienta para inspirarse y conseguir excelentes ideas de otros docentes expertos. La plataforma fue fundada por Paul Edelman al ver el potencial de incorporar recursos de otros maestros a sus clases, y cómo esto beneficiaba a sus alumnos. La visión es hacer que la experiencia y sabiduría de todos los maestros del mundo esté disponible a cualquiera, en cualquier lugar y momento.

A continuación, se presenta una propuesta para SOG de formato para elaborar planes diarios:

Tabla 25: Propuesta de formato para plan diario

PLAN DIARIO			
1. INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha			
Clase			
Nivel y sub-nivel			
Nombre de la agrupación			
Nombre del docente			
2. FUNDAMENTO			
Procedimiento			
Pregunta esencial			
Meta / nivel más alto			
3. ACTIVIDADES			
Repertorio			
Fecha próximo concierto			
Previas a la clase	Durante la clase	Evaluación	Tareas / plan de estudio individual
4. MATERIALES			

Referencia: Elaboración propia

Tabla 26: Ejemplo de plan diario de nivel inicial

PLAN DIARIO			
1. INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha	30 octubre 2018		
Clase	Taller		
Nivel y sub-nivel	Inicial 1		
Nombre de la agrupación	Orquesta Inicial		
Nombre del docente	Rossana Paz		
2. FUNDAMENTO			
Procedimiento	Ejecuta su instrumento con técnica adecuada a su cuerpo		
Pregunta esencial	¿Cuál es la mejor técnica para mis características corporales?		
Meta / nivel más alto	Posee una técnica adecuada a las necesidades de su cuerpo, que le permite interpretar cualquier repertorio		
3. ACTIVIDADES			
Repertorio	Lollipop Man dueto 1		
Fecha de próximo concierto	15 de diciembre 2018		
Previas a la clase	Durante la clase	Evaluación	Tareas / plan de estudio individual
Partes del instrumento	Revisión nombres de partes del instrumento y postura corporal general	Juego de preguntas con nombres de instrumentos	Improvisar ritmos en cuerda sueltas
Limpieza y cuidados	Pizz en cuerdas sueltas en negras	Toca 4 veces cada cuerda suelta en negras	Tocar juegos rítmicos combinando dos cuerdas continuas con los ojos cerrados
Postura corporal general	Juego de cambios de cuerda entre cuerdas a la par con respiraciones	Toca juegos rítmicos combinando dos cuerdas sueltas continuas	
	Pizz en cuerdas sueltas del repertorio a trabajar	Toca en pizz el repertorio a trabajar	
4. MATERIALES			
-Instrumentos -Sillas -Pizarrón y marcadores			

Referencia: Elaboración propia

Tabla 27: Ejemplo de plan diario de nivel intermedio

PLAN DIARIO			
1. INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha	30 octubre 2018		
Clase	Taller		
Nivel y sub-nivel	Intermedio 2		
Nombre de la agrupación	Orquesta intermedia		
Nombre del docente	Rossana Paz		
2. FUNDAMENTO			
Procedimiento	Ejecuta su instrumento dentro de un ensamble		
Pregunta esencial	¿Cuál es la mejor forma de aportar con mi interpretación al ensamble?		
Meta / nivel más alto	Aporta con su desarrollo instrumental al ensamble al que pertenece		
3. ACTIVIDADES			
Repertorio	Alborada		
Fecha del próximo concierto	15 diciembre 2018		
Previas a la clase	Durante la clase	Evaluación	Tareas / plan de estudio individual
Escala 3 octavas en la tonalidad del repertorio	Calentamiento con escala 3 octavas en tonalidad del repertorio y juego de golpes de arco que aparecen en la mayoría del repertorio	Cierre del taller con audición individual desde el inicio de la obra Alborada hasta sección C	Escala de la tonalidad y variables de golpe de arco
Estudio individual sección A-B obra: Alborada	Revisión sección A-B obra: Alborada		Repaso desde el inicio de la obra Alborada hasta la sección C
	Montaje sección B-C obra: Alborada		Lectura y digitaciones de la obra Alborada sección C-D
4. MATERIALES			
<ul style="list-style-type: none"> -Instrumentos -Sillas -Atriles -Partituras -Lápices 			

Referencia: Elaboración propia

Tabla 28: Ejemplo de plan diario de nivel avanzado

PLAN DIARIO			
1. INFORMACIÓN GENERAL			
Fecha	30 octubre 2018		
Clase	Taller		
Nivel y sub-nivel	Avanzado 3		
Nombre de la agrupación	Orquesta avanzada		
Nombre del docente	Rossana Paz		
2. FUNDAMENTO			
Procedimiento	Ejecuta su instrumento dentro de un ensamble		
Pregunta esencial	¿Cuál es la mejor forma de aportar con mi interpretación al ensamble?		
Meta / nivel más alto	Aporta con su desarrollo instrumental al ensamble al que pertenece		
3. ACTIVIDADES			
Repertorio	Allegretto Saint Saens		
Fecha del próximo concierto	15 diciembre 2018		
Previas a la clase	Durante la clase	Evaluación	Tareas / plan de estudio individual
Escalas 3 octavas en las tonalidades de la obra	Calentamiento con escalas 3 octavas en tonalidades de la obra	Evaluación grupal del nivel de la primera parte de la obra hasta letra C	Escalas 3 octavas en tonalidades de la obra
Escuchar 3 versiones de la obra	Lectura primer fragmento de la obra hasta letra C		Repaso de la obra hasta letra C
	Montaje de pedazos más complejos técnicamente		Lectura y montaje de fragmento de C a F
4. MATERIALES			
<ul style="list-style-type: none"> -Instrumentos -Sillas -Atriles -Partituras -Lápices 			

Referencia: Elaboración propia

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL SISTEMA DE ORQUESTAS DE GUATEMALA

La presente entrevista tiene como objetivo comprender el estatus actual de la estructura académica del SOG desde la perspectiva de distintos actores clave (directivos, docentes y alumnos). Será utilizada como evaluación diagnóstica para formular una propuesta de estructura académica pertinente a las necesidades de la organización, y como base teórica para el Trabajo de Graduación “Propuesta de estructura académica para el desarrollo de orquestas de cuerdas infantiles del Sistema de Orquestas de Guatemala” postulado para el título de Licenciatura en Música de Rossana Chiara Paz Pierri, de la Universidad del Valle de Guatemala.

Participar en la entrevista voluntariamente y realizarla tomará un tiempo estimado de 10 minutos. Las respuestas serán totalmente anónimas y de gran valor para el desarrollo del SOG.

A. ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL SOG

1. ¿Qué es Estructura Académica?

2. ¿Cuáles son las funciones de una Estructura Académica?

De los siguientes enunciados, selecciona y encierra en un círculo los que consideres funciones de una Estructura Académica en cualquier contexto educativo.

- Ordenar la jerarquía organizacional de directores, docentes y alumnos
- Establecer funciones de los docentes
- Guiar el trabajo diario del docente en el aula para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo
- Documentar las actividades académicas como herramienta para evaluar su desempeño
- Estandarizar prácticas académicas para multiplicar los programas en distintas comunidades
- Otro(s)

3. ¿Cuáles son las evidencias que muestran la eficacia de una Estructura Académica?

De los siguientes enunciados, selecciona y encierra en un círculo los que consideres evidencian la eficacia de una Estructura Académica.

- Los resultados en notas de los alumnos
- Los resultados en capacidades de los alumnos
- El título o certificación obtenido por los alumnos
- El orden de los docentes
- El avance constante del nivel educativo
- La innovación en el aula
- La medición y alcance de metas
- La factibilidad de reproducir la estructura en otros contextos
- Otro(s)

B. ESTATUS DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE PROYECTOS MUSICO-SOCIALES

Responde las siguientes preguntas de manera honesta de acuerdo con tu experiencia siendo miembro de un proyecto músico-social (SOG)

1. Describe con tres palabras tu percepción de la Estructura Académica del SOG

2. ¿Quiénes son actualmente los responsables en el equipo de elaborar, ejecutar y evaluar la estructura académica?

3. ¿Qué elementos son prioridad diariamente?

Lee el listado inferior y marca con una X el nivel de importancia que consideres se da a cada elemento diariamente en el SOG.

- 1 = nada importante
- 2 = poco importante
- 3 = importancia neutra
- 4 = muy importante
- 5 = sumamente importante

	1	2	3	4	5
Postura corporal					
Cantidad de alumnos					
Talleres					
Trabajo en equipo					
Repertorio popular					
Técnica de producción de sonido					
Afinación					
Responsabilidad					
Interpretación					
Ensayos					
Repertorio académico					
Puntualidad					
Honestidad					
Matices					
Humildad					
Clases individuales					
Técnica de producción de notas					
Sostenibilidad					
Repertorio de música nacional					
Otros					

4. ¿Cuáles deberían ser las cinco bases de la estructura académica del SOG?

Puede tomar elementos del listado anterior o incluir nuevos

5. ¿Cuáles son las ventajas del SOG para desarrollar su estructura académica?

6. ¿Cuáles son los retos o desventajas del SOG para desarrollar su estructura académica?

7. ¿Por qué es importante que el SOG tenga una estructura académica eficiente?

8. Otros comentarios que creas puedan ayudar a la investigación:

9. Solamente para docentes: en una escala del 1-5

¿Qué tan capacitado te sientes capacitado/a para dar clases de música? ¿Por qué?

- 1 = Nada preparado
- 2 = Poco preparado
- 3 = Medianamente preparado
- 4 = Muy preparado
- 5 = Sumamente preparado

ENCUESTA PARA ALUMNOS/AS DEL SISTEMA DE ORQUESTAS DE GUATEMALA

La presente entrevista tiene como objetivo comprender el estatus actual de la estructura académica del SOG desde la perspectiva de distintos actores clave (directivos, docentes y alumnos). Será utilizada como evaluación diagnóstica para formular una propuesta de estructura académica pertinente a las necesidades de la organización, y como base teórica para el Trabajo de Graduación “Propuesta de estructura académica para el desarrollo de orquestas de cuerdas infantiles del Sistema de Orquestas de Guatemala” postulado para el título de Licenciatura en Música de Rossana Chiara Paz Pierri, de la Universidad del Valle de Guatemala.

Participar en la entrevista voluntariamente y realizarla tomará un tiempo estimado de 10 minutos. Las respuestas serán totalmente anónimas y de gran valor para el desarrollo del SOG.

A. ESTRUCTURA ACADÉMICA

1. ¿Cuáles son las funciones de una estructura académica?

De los siguientes enunciados, selecciona los que consideres funciones de una estructura académica en cualquier contexto educativo (escolar o musical).

- Ordenar la jerarquía organizacional de directores, docentes y alumnos
- Establecer funciones de los docentes
- Guiar el trabajo diario del docente en el aula para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo
- Documentar las actividades académicas como herramienta para evaluar su desempeño
- Estandarizar prácticas académicas para multiplicar los programas en distintas comunidades
- Otro(s)

2. ¿Cuáles son las evidencias que muestran la eficacia de una estructura académica?

De los siguientes enunciados, selecciona los que consideres evidencian que la Estructura Académica cumple sus funciones correctamente.

- Los resultados en notas de los alumnos
 - Los resultados en capacidades de los alumnos
 - El título o certificación obtenido por los alumnos
 - El orden de los docentes
 - El avance constante del nivel educativo
 - La innovación en el aula
 - La medición y alcance de metas
 - La factibilidad de reproducir la estructura en otros contextos
 - Otro(s)
-

B. ESTATUS DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE PROYECTOS MUSICO-SOCIALES

Responde las siguientes preguntas de manera honesta de acuerdo con tu experiencia siendo miembro de un proyecto músico-social (SOG)

1. Describe con tres palabras tu percepción de la Estructura Académica del SOG

2. ¿Quiénes son actualmente los responsables en el equipo de elaborar, ejecutar y evaluar la Estructura Académica?

3. ¿Qué elementos son prioridad diariamente?

Lee el listado inferior y marca con una X el nivel de importancia que consideres se da a cada elemento diariamente en el SOG.

- 1 = nada importante
- 2 = poco importante
- 3 = importancia neutra
- 4 = muy importante
- 5 = sumamente importante

	1	2	3	4	5
Postura corporal					
Cantidad de alumnos					
Talleres					
Trabajo en equipo					
Repertorio popular					
Técnica de producción de sonido					
Afinación					
Responsabilidad					
Interpretación					
Ensayos					
Repertorio académico					
Puntualidad					
Honestidad					
Matices					
Humildad					
Clases individuales					
Técnica de producción de notas					
Sostenibilidad					
Repertorio de música nacional					
Otros					

4. ¿Cuáles deberían ser las cinco bases de la estructura académica del SOG?

Puede tomar elementos del listado anterior o incluir nuevos

5. ¿Cuáles son las ventajas del SOG para desarrollar su estructura académica?

6. ¿Cuáles son los retos o desventajas del SOG para desarrollar su estructura académica?

7. ¿Por qué es importante que el SOG tenga una estructura académica eficiente?

8. Otros comentarios que creas puedan ayudar a la investigación:

Tabulación de resultados encuestas

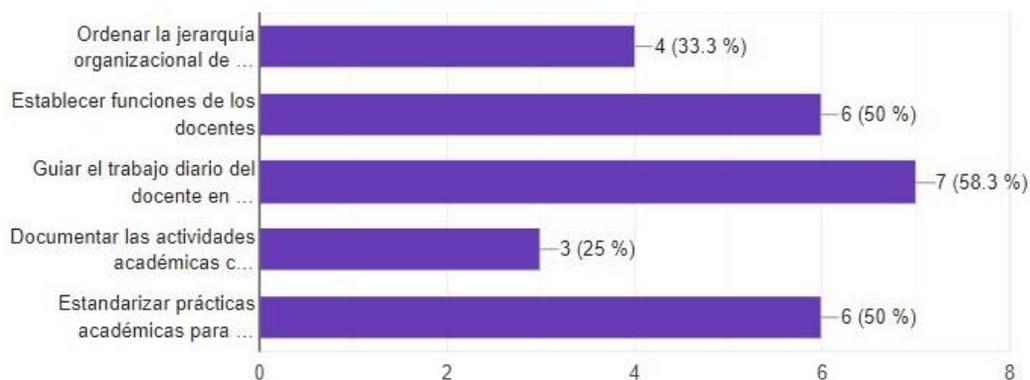
A. Estructura académica

1. ¿Cuáles son las funciones de una estructura académica?
(pregunta solamente hecha al equipo, no a los alumnos)

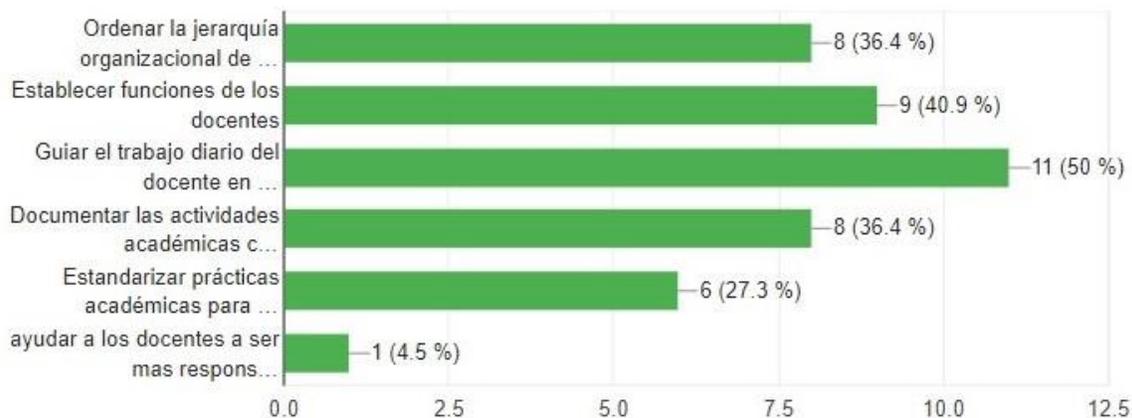
Palabras clave	
Firme	1
Funciones o jerarquía	3
Desarrollo	2
Organización	4
Metodología	3
Contenido	3
Proceso	2
Objetivos	1

2. ¿Cuáles son las funciones de una estructura académica?

Equipo:

Alumnos:

3. ¿Cuáles son las evidencias que muestran la eficacia de una estructura académica?

Equipo:

Evidencia	Respuestas	
Los resultados en capacidades de los alumnos	10	83%
El avance constante del nivel educativo	8	67%
La medición y alcance de metas	6	50%
La factibilidad de reproducir la estructura en otros contextos	5	42%
Los resultados en notas de los alumnos	3	25%
La innovación en el aula	3	25%
El orden de los docentes	2	17%

Alumnos:

Evidencia	Respuestas	
Los resultados en capacidades de los alumnos	13	59%
El orden de los docentes	8	36%
La medición y alcance de metas	7	32%
El avance constante del nivel educativo	7	32%
Los resultados en notas de los alumnos	7	32%
La factibilidad de reproducir la estructura en otros contextos	5	23%
El título o certificación obtenido por los alumnos	5	23%
La innovación en el aula	4	18%

B. Estatus de la estructura académica de proyectos músico-sociales

1. Describe con tres palabras tu percepción de la estructura académica del SOG

Equipo:

POSITIVO	No. de respuestas		NEGATIVO	No. de respuestas	
Accesible	1		Desorganizada / inestable	3	
Ordenada	2		Falta personal / no equitativa	2	
Ejecutable	1		Sin desarrollo / inicial	2	
Tiempo	1		No integral	2	
Preparación	1			9	29%
Eficaz	1				
Visionario	1				
Capaz	1				
Inclusión	2				
Disciplina	1				
Medición de resultados	1				
Liderazgo	1				
Aprendizaje	1				
Bueno	1				
Orgánica	1				
Atípica	1				
Libre	1				
Fluída	1				
Integración	1				
Valoración	1				
	22	71%			

Alumnos:

POSITIVO	No. de respuestas	
es muy buena	6	
productivo	1	
Estabilidad	2	
Resultados	1	
Divertido	2	
Util	1	
Rapido	2	
Comoda	1	
Fantastica	1	
Emocionante	2	
Interesante	1	
Alegre	2	
Didactica	2	
capacitada	1	
Equipo	1	
Futuro	1	
Educativa	1	
Exelente	1	
Responsable	2	
Respeto	1	
solidaridad	1	
Total	33	85%

NEGATIVO	No. de respuestas	
Lento	2	
Desordenada	2	
Tiempo	2	
Total	6	15%

2. ¿Quiénes son actualmente los responsables en el equipo de elaborar, ejecutar y evaluar la estructura académica?

Equipo:

Dirección	Administrador	Docentes	Junta Directiva
11	4	5	2

Alumnos:

Dirección	Administrador	Docentes	Junta Directiva
13	4	10	3

3. Prioridades actuales SOG

a. Elementos técnicos y musicales

Equipo:

Elementos técnicos y musicales					
Postura corporal	Técnica de producción	Afinación	Interpretación	Matices	Técnica de producción
3	3	4	2	4	2
4	4	5	5	3	4
4	5	5	5	5	5
3	4	4	2	3	1
3	3	3	1	3	3
3	5	4	3	2	4
5	5	5	4	4	4
3	2	5	4	3	5
3	3	5	3	3	3
4	1	4	3	2	4
3	3	5	3	3	3
5	5	5	5	5	5
43	43	54	40	40	43
72%	72%	90%	67%	67%	72%

Alumnos:

Elementos técnicos y musicales					
Postura corporal	Técnica de producción	Afinación	Interpretación	Matices	Técnica de producción
3	4	2	2	3	4
5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5
4	4	3	4	5	4
5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	3	3
4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5
3	1	3	2	4	1
3	1	3	2	4	1
2	2	2	1	3	2
3	4	3	4	2	4
3	3	5	3	4	3
4	4	4	4	3	4
4	5	3	4	4	5
4	5	3	5	3	5
3	4	3	2	2	4
5	5	5	5	5	5
88	89	88	86	88	89
80%	81%	80%	78%	80%	81%

b. Elementos institucionales

Equipo:

Elementos institucionales	
Cantidad de alumnos	Sostenibilidad
3	2
5	4
5	5
5	5
4	5
3	3
4	4
4	4
3	5
5	5
5	5
3	5

Alumnos:

Cantidad de alumnos	Sostenibilidad
3	4
1	5
5	5
5	4
3	5
4	5
5	5
5	5
5	5
5	3
2	5
5	5
3	3
3	3
3	2
4	3
4	3
5	4
5	5
3	4
2	4
4	5
84	92
76%	84%

c. Elementos de estructura, horarios y metodología

Equipo:

Talleres de fila	Ensayos	Clases individ
2	5	2
4	5	3
5	5	5
3	5	2
4	4	2
5	5	4
4	4	4
5	4	5
4	5	1
3	5	4
5	5	3
4	5	5
48	57	40
80%	95%	67%

Alumnos:

Talleres de fila	Ensayos	Clases individuales
4	4	3
2	3	5
5	5	4
4	5	3
5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5
4	5	3
5	5	3
5	5	5
4	5	2
4	5	2
3	5	2
3	4	4
2	5	4
5	5	5
3	5	5
4	4	4
2	5	4
4	4	3
88	104	86
80%	95%	78%

d. Elementos de integralidad y valores

Equipo:

Trabajo en equipo	Responsabilidad	Puntualidad	Honestidad	Humildad
2	2	3	3	2
4	5	4	5	4
5	5	5	5	5
4	3	2	4	4
3	3	2	3	1
4	4	2	2	3
5	5	5	5	5
3	5	4	2	4
4	4	2	3	2
5	4	3	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
49	50	42	47	45
82%	83%	70%	78%	75%

Alumnos:

Trabajo en equipo	Responsabilidad	Puntualidad	Honestidad	Humildad
4	3	2	2	3
5	5	5	5	4
4	5	5	5	5
5	3	3	4	4
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	5
5	5	5	5	4
5	5	3	5	5
5	5	5	5	5
2	3	2	1	1
2	3	2	1	1
4	3	1	2	4
4	5	4	4	3
3	4	5	4	5
4	5	4	5	4
2	3	4	3	3
5	4	5	5	3
5	4	5	4	3
5	5	4	5	4
94	95	89	90	86
85%	86%	81%	82%	78%

e. Elementos de tipo de repertorio

Equipo:

Repertorio popular	Repertorio académico	Repertorio musical nacional
5	2	2
4	5	3
4	5	5
3	2	3
5	1	1
5	2	3
5	4	4
2	5	3
5	2	3
3	4	4
4	5	5
3	5	5
48	42	41

Alumnos:

Repertorio popular	Repertorio académico	Repertorio musical nacional
5	2	1
1	5	3
3	5	4
1	4	5
5	5	5
4	5	5
5	5	5
5	5	5
5	5	5
3	5	4
3	4	4
5	5	5
5	2	1
5	2	1
3	3	2
3	3	4
4	2	5
5	4	5
4	5	5
4	3	3
3	4	3
3	4	5
84	87	85
76%	79%	77%

¿Qué otros elementos crees que son prioridad en el SOG actualmente?

Equipo:

Formación de nuevas generaciones	1
Desarrollo al máximo de alumnos	1
Responsabilidad	1
Recaudación	4
Unión	1
Orden	1
Respeto	1
Empatía	1
Otras áreas	2
Audiciones	1
Valores	1
Construcción de cultura	1

Alumnos:

Valores	4
Aumento de interpretacion y tecnica	1
Ensayos	2
estabilidad	1
Clases individuales	2
Mas repertorio	1
los talleristas	1
mas alumnos,mas instrumentos,mas salones	1
la ayuda a nuestro pais	1
cantidad de alumnos, conciertos de recaudación	1
asistencias	1
Igualdad	2
Trabajo en equipo	1
Objetivo	1

4. ¿Cuáles deberían ser las cinco bases de la estructura académica del SOG?

Equipo

Bases	No. de respuestas as	Tipo de elemento
Clases complementarias	4	Musical
Responsabilidad	4	Valor
Trabajo en equipo	4	Valor
Sostenibilidad	3	Institucional
Capacitaciones	3	Institucional
Calidad musical	3	Musical
Técnica	3	Musical
Puntualidad	3	Valor
Calidad humana	3	Valor
Innovación repertorio	2	Musical
Compromiso	2	Valor
Práctica coral masiva	1	Estrategia
Alianzas otras instituciones	1	Estrategia
Cantidad de alumnos	1	Institucional
Estructura académica	1	Institucional
Inclusión	1	Institucional
Postura corporal	1	Musical
Ensayos	1	Musical
Repertorio	1	Musical
Afinación	1	Musical
Repertorio académico	1	Musical
Interpretación	1	Musical
Honestidad	1	Valor
Humildad	1	Valor
Disciplina	1	Valor
Preparación	1	Valor
Control	1	Valor
Orden	1	Valor
Empatía	1	Valor
Excelencia	1	Valor

Agrupación por tipo de elemento	
Valores	24
Musicales	18
Institucionales	9
Estrategia	2

Alumnos:

Bases	No. de respuestas as	Tipo de elemento
Retos	3	Valores
Mejoramiento de instrumentos	1	Institucional
Material de estudio	2	Institucional
capacitaciones	2	Institucional
Repertori academico	1	Musical
Desarrollo en distintas areas	1	Institucional
Rendimiento	1	Valores
Conocimientos	1	Institucional
Trabajo en equipo	2	Valores
Responsabilidad	4	Valores
Patrocinadores	1	Estrategia
Formación profesional	1	Institucional
Talleres	1	Valores
Perfección	1	Musical
Cantidad de alumnos	1	Institucional
Compromiso	1	Valores
superación	2	Valores
Pasión	1	Valores
Puntualidad	1	Valores

Agrupación por tipo de elemento	
Valores	16
Musicales	2
Institucionales	7
Estrategia	1

5. Ventajas y desventajas en el desarrollo de la estructura académica del SOG

Equipo:

Ventajas

Cuenta con elementos necesarios	1
Flexibilidad	3
Experiencia docente	2
Deseo de mejora / buena actitud	2
Formación de monitores	1
Desarrollo humano	1
Base de alumnos y docentes	2
Experimentación	1
Inclusión	1
Convicción equipo	1

Retos/desventajas

Eficiencia	1
Difusión	1
Horarios	2
Organización	3
Compromiso	1
Confianza	1
Repertorio por contrataciones	2
Infraestructura no propia	1
Compromiso de padres	2
Falta de instrumentos	1
Cuidado alumnos	1
Falta plan estratégico	1
Financiamiento	1
Dificultad para enmarcar proyecto en	1

Alumnos:

Ventajas

Nivel Musical	1
los conciertos	1
superación	1
llevar la música a todo el país	1

Retos/desventajas

Responsabilidad	1
Falta técnica	1
Desorden del repertorio	2
Poco tiempo	1
Sostenibilidad	1
Puntualidad	2
CESJT	1
Trabajo en equipo	1
Poco personal	3
Instalaciones propias	1
Desorganización	2
Orden	2
Deserciones	1
Incumplimiento	1
Rango de edades	1
Afinación	1
Difícil	2
Interés	1

7. ¿Por qué es importante que el SOG tenga una estructura académica eficiente?

Equipo:

Solidez y efectividad	3
Desarrollo y medición de resultados	3
Factibilidad de replicarlo	4
Integralidad	2
Innovación	1
No sé si es importante	1

Alumnos:

crecer económicamente	2
trabajar en equipo	1
rendimiento orquestal	8
ser profesionales	2
conseguir más conciertos	4
técnica	1
puntualidad	1
más alumnos	1
desarrollo docente	1
sostenibilidad	1
orden	1

8. Otros comentarios que creas puedan ayudar a la investigación

Equipo:

- Flexibilidad con los alumnos respecto a temas familiares.
- El SOG podría no ser tan flexible en algunas cosas y así se más eficaces en ciertos puntos.
- Responsabilidad que conlleva cada uno sería bueno de agregar.
- Podría servir observar otras organizaciones
- Falta de información a la población como plataforma de inclusión social. Ampliación a otros sectores de vulnerabilidad social.
- Incluir más a las secciones pequeñas para no desmotivar a las secciones pequeñas, organización con los más grandes para formar personas independientes.
- Es necesario tener un panorama más abierto que solo el musical en el tema de estructura académica
- me parece que la “Estructura” del SOG debe de ser más bien experimental y que junto a ella quizá se debiera de involucrar un componente de psicología aplicada
- Las alianzas con programas similares podrían ayudar.

Alumnos:

- Mas talleristas
- traer docentes experimentados
- Reducir la cantidad de conciertos de música popular para tener más tiempo de estudio de la técnica
- Conseguir más oportunidades.
- juegos con el instrumento para mejorar la afinación y la técnica
- más clases individuales
- que sea más en equipo solo eso
- más ayuda
- paciencia
- ver más a fondo los factores de la deserción
- que todos podemos mejorar
- apoyo de todas las personas

Encuestas para encargados de otros programas músico-sociales

Directores y docentes

A. Datos generales de la persona a entrevistar

1. Nombre
2. Edad
3. Nacionalidad
4. Institución
5. Puesto en la institución
6. Tiempo de pertenecer
7. Correo electrónico
8. Teléfono

B. Estructura académica actual

-Estructura organizacional/académica

1. ¿Quién propone, aprueba, ejecuta y evalúa la estructura académica actual?
(pueden ser varios actores)
2. Descripción de las temporalidades en la cual se propone, aprueba, ejecuta y evalúa

-Alcance de la estructura académica

3. ¿Qué aspectos clave tiene la estructura académica?
4. ¿Cuáles son los objetivos principales de la estructura académica?
5. ¿Qué aspectos del aprendizaje están cubiertos por la estructura académica actual y cuáles no? (limitaciones y alcance)
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la estructura actual?
7. ¿Qué herramientas o formatos aplica la estructura académica?

-Resultados de la estructura académica

8. Describe casos de éxito durante la aplicación de la estructura académica
9. Describe oportunidades de mejora durante la aplicación de la estructura académica

C. Desarrollo de estructura académica

-Evaluación

1. ¿Con qué frecuencia se evalúa y actualiza la estructura académica?
2. ¿Cómo se ejecutan las evaluaciones?
3. ¿Qué aspectos se han cambiado en la práctica diaria a partir de las evaluaciones?

-Innovaciones

4. ¿Cuáles considera innovaciones en la estructura académica que ha realizado o ha visto en otros proyectos?
5. ¿Qué aspectos le gustaría innovar de su estructura académica?
6. ¿Cuál es su visión de estructura académica ideal para la institución?