

ToKANDO

Música para la transformación

 Fundación
INCOLMOTOS YAMAHA

Fundación | **sura**

Fundación Incolmos - Yamaha

Km. 20 autopista norte, costado oriental, vía Girardota
Girardota | Colombia
Teléfono: (+57 4) 309 90 10
jvwelasq@incolmos-yamaha.com.co
www.fundacionincolmosyamaha.org

La Fundación Incolmos Yamaha es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es el fomento, promoción, estímulo y apoyo al desarrollo de la cultura, del deporte, de la capacitación tecnológica, de la salud de los niños y ancianos y de la educación de los niños, como actuación dirigida a enriquecer el espíritu, el conocimiento y la calidad de vida de la comunidad en todos sus estamentos, especialmente para las personas menos favorecidas; conforme a un sistema de valores y principios que identifican a la Fundación.

Fundación SURA

Carrera 43A # 5A – 113 Piso 13
Medellín | Colombia
Teléfono: (57 4) 444 36 07
fundacion@sura.com.co
www.fundacionsura.com

La Fundación SURA, creada en 1971, promueve proyectos de desarrollo que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones en condición de vulnerabilidad mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo. Canaliza los aportes a proyectos de desarrollo social del Grupo Empresarial SURA.

Medellín, abril de 2017

CONTENIDO

Presentación	5
Desde SURA	7
Desde Incolmos Yamaha	9
Sobre el Programa ToKANDO	11
Voces: El punto de partida, la música	13
Programa para la formación musical	15
Voces: Un fuerte redoblar anuncia la fiesta	16
Documentar lo que se ha hecho	19
Voces: Un batallón de músicos	31
Aprendizajes	34
Voces: En cualquier jornada... que se aprenda de música	36

PRESENTACIÓN

Reconociendo en las iniciativas de formación artística un espacio que facilita el intercambio de saberes, que estimula el desarrollo de capacidades en los individuos y genera procesos para el bienestar humano y el progreso de la comunidad, en 2009 establecimos una alianza que ocho años después ha otorgado más de 14.614 becas a niños, niñas y adolescentes en 10 departamentos en Colombia.

Documentar una experiencia implica: reconstruir el camino recorrido, identificar las experiencias significativas que hacen posible su desarrollo, interpretarlas —considerando los factores involucrados en el proceso—, y recuperar los aprendizajes obtenidos, para finalmente, darlos a conocer.

En este documento compartimos nuestra experiencia con el Programa de Becas ToKANDO, lo que da cuenta del compromiso por documentar un conocimiento que se construye día a día, sin ni siquiera darnos cuenta; y el compartir de las voces de los participantes, quienes a través de la música son testigos de su propia transformación.

DESDE SURA

Estamos comprometidos con aquellos propósitos que reconocen el papel de la educación y la cultura como ejes de la transformación del ser humano, su bienestar y calidad de vida, y del desarrollo de sociedades más incluyentes, diversas y con igualdad de oportunidades para todos; retos que invitan a unir esfuerzos y a trabajar en alianza para el desarrollo de iniciativas.

Cada día nos enfrentamos a rápidas transformaciones sociales que exigen a las personas la capacidad de resolver nuevos retos que desde la reflexión y la práctica creativa respondan efectivamente a las necesidades e intereses de todos. Para ello, se ha planteado la necesidad de una educación de calidad y pertinente, a lo largo de la vida, que se enfoque en promover y fortalecer el aprender a conocer, a ser, a hacer y a vivir juntos en una sociedad de bienestar.

Pensar en nuevas estrategias para abordar la calidad en la educación invita a reflexionar en el papel de la cultura y su rol protagónico como eje del desarrollo humano. La cultura permite al individuo reflexionar sobre sí mismo, buscar nuevas significaciones y crear obras que lo trasciendan. Desde lo colectivo, la cultura adquiere un rol como agente facilitador, transformador y reparador de las dinámicas sociales de un entorno, ampliando no sólo las posibilidades de desarrollo del ser humano sino también de los territorios.

En ese sentido y para alcanzar niveles óptimos de bienestar, es necesario ampliar la participación de las personas en el acceso, disfrute y construcción compartida de aquello que llamamos cultura. Uno de los caminos para acceder, disfrutar, participar y desarrollar aquellas competencias culturales y artísticas es la formación musical, la cual se convierte en un vehículo movilizador de la expresión, la imaginación y la creatividad, que le permite al ser humano conectarse con su cuerpo, sus sentimientos, emociones, sueños, tristezas, miedos y con su propio proceso de transformación, que trasciende y posibilita el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el aprendizaje y la convivencia.

Bajo esta premisa creemos en alianzas que promuevan el desarrollo de iniciativas que, como ToKANDO, reconocen el papel de la música como elemento que moviliza procesos de transformación individual y colectivo; como una oportunidad para el desarrollo, la resiliencia y el descubrir nuevos mundos desde el sentir, el vivir, el oír, el respirar, el tocar, y el ser.

DESDE INCOLMOTOS YAMAHA

El arte como principio de convivencia, educación y desarrollo

La música desde sus inicios en la antigua Grecia ha sido considerada una de las formas de expresión de arte y cultura más profunda del hombre, es un universo fascinante que ha dado como resultado, que la historia de la humanidad no sea ajena a ritmos y melodías que han formado: grandes genios, ricas culturas y obras maestras. Es así como entendemos la música desde un principio histórico creador, capaz de impactar al ser humano en múltiples dimensiones, con un poder transformador de la existencia misma.

Formamos en procesos de aprendizaje musical bajo la convicción, de que el arte es un medio para la transformación social, para generar espacios de convivencia y mentes de paz, en un país con complejas problemáticas sociales que requiere programas que respondan a las necesidades estructurales de las poblaciones más vulnerables y olvidadas de nuestra sociedad.

Así creamos ToKANDO, como una apuesta educativa de fácil implementación y replicabilidad que permitiera llegar a zonas donde otros no han llegado, especialmente comunidades rurales, rescatando así: tradiciones culturales y valores e historias de vida, de personas que requieren otros caminos para superar las desigualdades, no solo económicas, sino de acceso a la educación y recreación; desde prácticas que promuevan el desarrollo del ser, de habilidades y competencias, que permitan pensar en individuos libres, autónomos y con proyección en cualquier etapa de la vida.

Nuestro deseo es que la música como arte sea un proceso asequible, inclusivo y de calidad para todos, que no se limite a un lujo exclusivo de algunas clases sociales de nuestra sociedad, sino que sea visto como un derecho en sí mismo en las primeras etapas educativas de los niños y jóvenes del territorio colombiano; teniendo en consideración el impacto positivo y las virtudes de la música como un medio de paz y cultura dentro de una sociedad que crece y se desarrolla de manera sostenible.

"El niño que abraza un instrumento musical, jamás empuñará un arma"

FRANCISCO J. SIERRA

Presidente
Fundación Incolmos Yamaha

SOBRE EL PROGRAMA TOKANDO

ToKANDO es un programa de iniciación musical fundamentado en el Sistema de Enseñanza Musical Yamaha, que consiste en la sensibilización musical a través de la flauta dulce y la percusión, y el acompañamiento de otros instrumentos como la guitarra y el teclado. El proceso de enseñanza incorpora cada año diferentes instrumentos y ritmos folclóricos. ToKANDO toma la música como pretexto y fin, porque a partir de ella se enseña a niños y jóvenes valores y pautas de comportamiento en sus dimensiones psicológica, ético-moral, social y cognitiva; y en fin, porque éste propicia oportunidades que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida, contribuyendo al desarrollo personal, cultural y lúdico de los estudiantes.

El Programa nace bajo la premisa de que el poder transformador de la música en los niños y jóvenes incide de manera positiva en su contexto familiar, social y cultural, y se convierte en una alternativa que complementa la educación de los niños del país. Parte de un desarrollo integral de la persona, fundamentado en aspectos cognitivos, emocionales y simbólicos, promoviendo la producción de experiencias que generen:

- **Emoción – KANDO:** es sentir profunda satisfacción cuando se entrega algo de valor
- **Creatividad:** es imaginar y crear por medio de la música
- **Disciplina:** es aprender que la constancia y la entrega hacen realidad los sueños

- **Trabajo en equipo:** es saber que en conjunto se desarrollan los talentos y habilidades
- **Proyecto de vida:** es creer que la música transforma el futuro e inspira a soñar

ToKANDO se fundamenta en 3 pilares:

- **Inclusión por medio de la educación musical.** Garantizar la participación en procesos de formación musical de población en situación de vulnerabilidad.
- **Cobertura.** Hace referencia a la cantidad de beneficiarios, y a la extensión en el territorio colombiano alcanzada por el Programa, llegando a lugares donde la oferta en programas culturales sea reducida.
- **Calidad de la educación.** Entregar lo mejor y de la mejor manera posible.

El Programa, que nace en el 2005 bajo el liderazgo de la Fundación Incolmotos Yamaha con el apoyo de alianzas interinstitucionales, llega a instituciones educativas como programa complementario de formación musical de niños y jóvenes. Sin embargo, en muchas de estas instituciones, ToKANDO adquiere la responsabilidad de ser el único programa de formación musical al que tienen acceso sus estudiantes, y es en ese sentido donde tiene mayor relevancia en su rol transformador, llegando a directivos, docentes, estudiantes, familias y comunidad.

El rol de la comunidad educativa

- **Directivos.** Participan de forma activa en la constitución de alianzas que permitan el desarrollo del Programa en sus instituciones, y apoyan a la Fundación Incolmotos Yamaha en los procesos de seguimiento a la implementación.
- **Docentes.** Son quienes transmiten los valores, la metodología y el conocimiento musical a los estudiantes, sus actuaciones permiten la toma de decisiones en relación a los mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la calidad de Becas ToKANDO.
- **Estudiantes.** Reciben las herramientas que les brinda el Programa para transformar su realidad social, y generar un proyecto de vida que les permita mejorar su bienestar.
- **Familias.** Acompañan a los estudiantes en el proceso educativo, su participación es fundamental en el crecimiento personal y musical de los niños y jóvenes.
- **Comunidad.** Propicia los espacios donde los estudiantes dan a conocer sus aprendizajes, es clave para el desarrollo del estudiante como fuente motivadora del proceso formativo.

La ruta del Programa

¿Qué es la iniciación musical?

Es un proceso en el que se logra sensibilizar y obtener un producto musical en los niños y jóvenes participantes del Programa. Utilizando las flautas dulces y la percusión para el desarrollo del proceso, cada beneficiario podrá contar con su instrumento musical y con los textos guías para la ejecución de las actividades. El programa se fundamenta en el Sistema de Enseñanza Musical Yamaha a través de los siguientes pasos:

- Escuchar
- Cantar
- Tocar
- Leer/escribir
- Crear

Qué entrega el Programa

Primer año: Flauta dulce soprano, texto guía, percusión, percusión menor, guitarra o teclado.

Segundo año: Flauta dulce alto, sopranino y percusión folclórica.

Tercer año: Percusión de placas y flauta dulce tenor.

Textos guías

Estos recopilan orientaciones para el acompañamiento pedagógico en los programas de formación musical e incluye composiciones, que resultan del modelo pedagógico del Sistema de Enseñanza Musical Yamaha, con sus cinco pasos, permitiendo que los alumnos del Programa ToKANDO se desarrollen integralmente a través de las prácticas musicales:

- Desarrollo rítmico básico y percusión
- Flauta dulce
- Flauta dulce II
- Pedagogía y didáctica musical

Estos textos están disponibles en versión digital en la página web:
www.fundacionincolmotosyamaha.org

VOCES

El punto de partida: la música

[Cali - 2014]

De un grupo de seis jóvenes, uno dice: “que me entierren con las baquetas”. De seis estudiantes de ToKANDO, uno está seguro de que la música es el camino profesional que quiere seguir; otro comienza a dictar clases de flauta a niños del barrio; al otro la música lo motiva a saber más sobre la producción de sonidos; los otros... quieren ser policías, médicos e ingenieros.

Todos tienen la oportunidad de ser músicos porque la institución en la que estudian cree en el arte y los apoya ofreciéndoles un espacio formativo en este medio de expresión; porque el docente de ToKANDO los invita a salirse de la rutina, a participar en seminarios especializados en música, a conversar con profesionales del medio, a visualizarse en otros escenarios más allá de las aulas de clase.

Es difícil saber si vivirán de la música, pero con menos de 20 años, Sebastián, Nilson y Walter tienen un punto de partida desde el que se piensan a futuro.

Ellos

- El instrumento favorito de Walter es la batería: “la batería es una destreza y hay que estar tranquilo para tocar”. Lleva tres años tocándola y gracias a su entusiasmo el rector del colegio Manos Providentes se consiguió una batería usada y dañada, Walter la arregló y el rector se la regaló.

Un silbido y una mirada hacia el techo preceden su respuesta acerca del desempeño académico en otras áreas de estudio, luego dice: “yo hay veces me distraigo mucho y bajo el rendimiento... pero si no hubiera ganado el año no estaría aquí... yo antes perdía años, ya no”.

- Cuando se graduó de once, Nilson le preguntó a Danilo —el profe de música de ToKANDO—: “¿profe yo ya me voy de once y qué va a pasar conmigo?”, y luego habló con el rector, le dijo que quería enseñarles a tocar flauta a seis niños del barrio, el rector se consiguió los instrumentos y Nilson debutó como profe de música. Ensayan en la iglesia y Danilo lo asesora. “Cuando uno está tocando, ese es el mejor momento, sin importar cuanto haya practicado, ahí tiene que dejarlo todo, mostrar todo lo que es”, Nilson no se casa con un solo instrumento, le gusta conocerlos todos, cada uno le enseña algo diferente.
- Como a muchos jóvenes de su edad, Sebastián ve en la música un hobby que alterna con el gusto por la tecnología, y la mejor mezcla de ello son los sonidos

electrónicos que logra con su guitarra. Las clases de música del colegio las complementa practicando en su casa con la ayuda de tutoriales que encuentra en Internet. A futuro, la música para él seguirá siendo un hobby “que me ayuda a expresar, a distraerme. La música refleja lo que es cada persona”; y es también el principio de la pregunta que quiere resolver cuando estudie ingeniería electrónica: ¿cómo funciona el sonido?

¿De la música se puede vivir?

En un lugar como Cali, que está cerca al Puerto de Buenaventura, la cultura latina y de rumba está latente en la ciudad... no se trata de beber, se trata de bailar y como músico independiente Danilo ha tenido semanas en las que ha tenido conciertos todos los días, “el arte de la música es disfrutar, tener un contacto diferente con la gente, que uno toque y le haga llegar lo que está tocando a una persona”, dice Danilo. Los músicos como él, además, complementan los conciertos con la docencia.

La música pareciera que se transmitiera de generación en generación como una tradición oral, en Cali la “sabrosura” es de familias enteras.

DANILO MORENO RAMÍREZ

es flautista, trabaja como músico de planta del Club Campestre de Cali, es docente de flauta en el conservatorio de Bellas Artes y músico independiente. Nació en un hogar de artistas y músicos en Yumbo, Valle.

Ritmos folclóricos colombianos:

Cada región del país encuentra en la música una manera propia de contar historias; cada nota tiene la esencia de las personas que allí habitan. Sonidos que se convierten en movimiento.

- **Orinoquía:** Joropo, Galerón, Seis y Pasaje
- **Andina:** Bambuco, Torbellino, Guabina, Pasillo, Sanjuanero, Danza, Criolla, Rajaleña y Bunde.
- **Caribe:** Cumbia, Paseo, Porro, Bullerengue, Vallenato, Merengue, Puya, Zafra y Mapalé.
- **Pacífica:** Currulao, Jota Chocoana, Joga, Bunde, Aguabajo, Contradanza y Makerule.

PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN MUSICAL

Objetivo

Promover por medio de la música en niños y jóvenes del territorio colombiano la formación en valores, el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, la promoción del arte y la cultura; para contribuir al desarrollo, la mejora de la calidad de vida y la transformación social del país.

¿Quiénes participan?

Gestores

La Fundación Incolmos Yamaha, como gestora del proyecto lidera el diseño y desarrollo del Programa, con el acompañamiento y financiación de la Fundación SURA y la articulación con las instituciones educativas y organizaciones sociales en las cuales se implementa.

Las organizaciones

El Programa ha sido implementado en 45 centros educativos y organizaciones sociales en 21 municipios en Colombia.

Becarios

El Programa beneficia niños y jóvenes entre los 7 y los 14 años, ubicados en zonas vulnerables y expuestos a situaciones de riesgo social; favoreciendo a estas comunidades a través de la creación de entornos protectores desde la iniciación musical.

Cifras

En el desarrollo de la alianza ToKANDO se han otorgado 14,614 becas con una inversión de \$3.224 millones. Su aporte se refleja no sólo en el número de estudiantes formados, sino también en la consolidación del Programa como estrategia educativa nacional, apuntando al cumplimiento de sus tres pilares de gestión: inclusión, cobertura y calidad.

Instituciones beneficiarias	45
Docentes capacitados	91
Becas	14,614
Aporte SURA	\$1.219.000.000
Aporte YAMAHA	\$2.005.024.000
TOTAL:	\$3.224.024.000

Presencia en:

- Antioquia
- Atlántico
- Caldas
- Córdoba
- Cundinamarca
- Quindío
- Risaralda
- Santander
- Valle del Cauca
- San Andrés y Providencia

VOCES

Un fuerte redoblar anuncia la fiesta

[Barranquilla - 2014]

En uno de los salones del primer piso, un grupo de niños entre los 8 y 10 años de edad comienza a tocar la canción “Para Elisa” del compositor Ludwig Van Beethoven, el sonido de los teclados predomina y lleva el ritmo apacible de la melodía. Uno de los tambores se sale del contexto europeo y hace un redoblar fuerte, imponente, como si gritara PAREEENN y anunciara el inicio de la fiesta; tambores, batería, guache y flauta de millo cambian la velocidad de la canción y se acoplan al ritmo caribeño de una champeta. Una niña delgada de unos seis años con pelo ensortijado, se separa del grupo de niños que mira atento a los cinco jóvenes detrás de los instrumentos y comienza a bailar.

Andrea se mueve entre los cantos un poco desafinados que dicen: “... la propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita...” La cadera de un lado a otro, sus pies se despegan del suelo en sincronía con sus brazos, el tronco sigue el ritmo del tambor e invita a otras compañeras a unirse a la fiesta que acaban de crear tras el anuncio necesario del tambor; el calor, el contexto, los cuerpos de los niños y niñas parecieran exigir un tipo de música autóctona, lejos de la propuesta musical de Beethoven o Mozart.

Terminan la champeta y la velocidad la mantiene una cumbia, una puya y un mapalé. La fiesta continúa para músicos, bailarines y espectadores.

El salón es amplio, tal vez uno de los más grandes de la institución educativa, el profe William, quien dirige al grupo de niños músicos prefiere este salón desde que descubrió unos agujeros de bala en los techos de los salones del segundo piso.

La institución está ubicada en una zona donde predominan los árboles secos por el sol y la arena amarilla. A lado y lado de la avenida que pasa cerca al colegio se ven casas bajas prefabricadas de cemento con techos de zinc, cada tanto una montaña de basura se forma debajo de un árbol, es el barrio Siete de Abril en Barranquilla.

Una gran edificación con apariencia de megacolegio es la referencia para identificar que justo al lado, entre unos arbustos, se encuentra la Institución Educativa Milagro de Abril. Situados uno al lado del otro, estos dos colegios curiosamente ejemplifican una diferencia arquitectónica que posiblemente influya en recursos y comodidades pero que nada tiene que ver con la esencia de un propósito educativo común que ambas deben conservar.

La entrada de Milagro de Abril es pequeña. Se ingresa por un corredor que lleva a un patio con un palo de mangos, punto estratégico que da paso a los diferentes bloques que conforman la institución, casitas bajas que se han ido integrando en forma de colegio por la convicción de Yomaira, la rectora: “Podemos estar inmersos en problemáticas sociales en un barrio subnormal pero los proyectos de vida de nuestros niños pueden ser maravillosos”.

El Programa ToKANDO, quien lidera el profe William Espejo desde hace seis años en esta institución, comenzó con la entrega de una flauta dulce a cada estudiante de los grados de tercero, cuarto y quinto; y con clases de iniciación musical como propuesta complementaria al currículo educativo. Actualmente las clases se mantienen, pero hacen parte de las áreas transversales, todos los niños de tercero, cuarto y quinto tienen su flauta dulce y asisten a clase de música. La respuesta positiva frente a la educación musical de estos niños que crecen escuchando vallenatos, cumbias y puyas llevó a dotar a la institución con otros instrumentos como tambores, flauta de millo, batería y piano. Hoy a las clases asisten alumnos y egresados de Milagro de Abril.

“ToKANDO es un programa nuestro, que vivimos, que soñamos”, dice Yomaira. Porque la música es además la excusa para enseñar los valores y las responsabilidades que deben tener los niños, “con ToKANDO los niños entienden que tienen que cuidarse y amarse. Son importantes sus manos, su boca, y tienen que cuidarlas porque son sus herramientas de aprendizaje” —agrega la rectora. Dentro del Programa de música, además se incluyen técnicas de interpretación, normas de convivencia, de cómo cuidar y manipular los instrumentos, de en qué momentos y espacios deben hacer uso de ellos.

Y en este lugar donde el Carnaval de Barranquilla con toda su música, su baile y sus colores hace parte del desarrollo cultural de su gente, sembrar el amor por la música tradicional es fundamental, asegura el profe: “Todo proceso musical de este país debe empezar por la música tradicional, la música de nuestro contexto. Por eso, entre los instrumentos que no deben faltar están los tambores —el llamador, el alegre, la tambora—, a esos se le suman el guache y la flauta de millo”.

ToKANDO no desconoce la historia de cada niño, quién es, sus realidades y condiciones socioeconómicas, en este sector de Barranquilla sólo cerca del 20% de los padres de familia son bachilleres [según la Institución Educativa], la mayoría de adultos se dedican a la economía informal haciendo aseo en casas de familias por días, vendiendo productos en la tienda de la cuadra. La música busca transformar los paradigmas que los niños cargan desde su nacimiento, les da otras opciones de vida, y cada logro los acerca a otra posible realidad, como cuando el grupo de Milagro de Abril participó en uno de los desfiles del Carnaval de Barranquilla.

El profe William va sacando de su morral una pandereta, un triángulo, una flauta; va entregando cada instrumento a los alumnos más inquietos de la clase para que experimenten un nuevo sonido, para que les den otro significado a los movimientos de sus dedos, de sus manos. Los niños comienzan la búsqueda del mejor sonido y el profe controla los primeros síntomas de indisciplina despertando la curiosidad de sus alumnos.

La fiesta en el salón del primer piso continúa y comienzan las propuestas de qué canción tocar.

—“Estamos ensayando una canción que se llama Amigos ¿quién se la sabe? —pregunta el profe

—Andy se la sabe muy bien —dice uno de los alumnos espectadores

Comienzan a tocarla, al finalizar otro de los niños propone tocar la canción “Eres mía”. En esta clase entre amigos, que se va construyendo con las ideas musicales que los mismos alumnos van proponiendo, el punto máximo de la sesión llega con el sonido de la flauta que interpreta una gaita. A los cuerpos en movimiento, los músicos y sus instrumentos que suenan a reventar, se le suma el agua de lluvia que se desata inesperadamente con fuerza sobre la casa de techo de zinc. Las paredes de cemento han convertido el espacio en un horno sofocante al que bailarinas, músicos y profe parecieran obviar.

Con cada canción los niños intercambian instrumentos, porque los que tocan flauta dulce, tocan flauta de millo, llamador o alegre. Y aunque todos pasan por las mismas clases y los mismos instrumentos, ellos van identificando sus preferencias y en un proceso natural, cada niño se va apropiando de un instrumento; van adoptando funciones dentro del grupo: el que organiza los instrumentos o el que gestiona algún toque.

La clase dura una hora con cada grupo, “más que una clase es un encuentro con la música, con los sonidos tradicionales, con nuestros valores, con nuestra familia, —porque esto es una familia también— donde el estudiante tiene la libertad de exponer sus conocimientos, de improvisar, de mostrar sus sentimientos y la forma de sentir la música. La finalidad de este encuentro no es hacer músicos, es formar personas, utilizar la música como una herramienta que le ayuda al niño a desarrollar su pensamiento y personalidad, volverlos personas más sensibles al mundo”, dice el profe.

WILLIAM ESPEJO

es licenciado en música, es trombonista y director de la Orquesta de Juan Carlos Coronel, fue director de la Banda Sinfónica Departamental de Baranoa. Su mamá es bailarina y coordinadora de una cumbiamba, su papá es músico, compositor y cantante.

DOCUMENTAR LO QUE SE HA HECHO

Documentar una experiencia implica: reconstruir el camino recorrido, identificar las experiencias significativas que hacen posible su desarrollo, interpretarlas —considerando los factores involucrados en el proceso—, y recuperar los aprendizajes obtenidos, para finalmente, darlos a conocer.

Para la documentación de esta experiencia se revisaron referentes legales y de experiencias nacionales e internacionales relacionados con la formación musical en niños y jóvenes; se diseñó e implementó un ejercicio de Reflexión después de la acción con los actores involucrados, y se identificaron experiencias del Programa, con el propósito de evidenciar el desarrollo de las habilidades en los participantes y la gestión del conocimiento para la socialización de las lecciones aprendidas.

Referentes nacionales e internacionales sobre formación musical

Culturalmente, la música se ha visto como un medio de expresión que logra influir en diferentes aspectos al ser humano. En la documentación y referenciación de políticas y experiencias identificadas, se encuentran evidencias de los efectos de ésta sobre el desarrollo infantil temprano, de la influencia de los programas de iniciación musical y de conformación de orquestas juveniles sobre el desarrollo intelectual, la regulación del estado de ánimo, la autoconfianza, la mejora en los niveles de atención, el control de los niveles de ansiedad, y el desarrollo del entorno cultural de quienes se benefician de este tipo de iniciativas. A continuación, se indican algunas de las referencias que constituyen el marco normativo del Programa, y algunas experiencias documentadas al respecto:

Referentes normativos

Internacional

FUENTE	DESCRIPCIÓN
<p>Conferencia de las Naciones Unidas para temas de educación y cultura</p> <p>- 1945 -</p>	<p>“En el marco de la Conferencia se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información”</p>
<p>Declaración Universal de Derechos Humanos</p> <p>- 1948 -</p>	<p>Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad (...) tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.</p> <p>Artículo 26: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.</p> <p>Artículo 27: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.</p>
<p>Primera Conferencia Internacional de Educación Musical</p> <p>- 1953 -</p>	<p>“El tema central de la Conferencia era discutir el papel y el lugar que ocupaba la Música en la educación de los jóvenes y adultos. Fue en ese marco donde se creó la International Society for Music Education (ISME); el encuentro había sido convocado por la UNESCO de ahí que la Sociedad esté, desde esa fecha, auspiciada por dicha institución a través del Consejo Internacional de la Música (CIM)”</p>
<p>Convención sobre los Derechos del Niño</p> <p>- 1989 -</p>	<p>Artículo 29: “La educación del niño deberá estar encaminada a... (a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades (...)”.</p> <p>Artículo 31: “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”.</p>

Hoja de Ruta para la Educación Artística, Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI

- 2006 -

“El objetivo es explorar la posible contribución de la educación artística para satisfacer las necesidades de creatividad y sensibilización cultural en el siglo XXI, y se centra en las estrategias necesarias para introducir o fomentar la educación artística en el entorno de aprendizaje”

La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística. Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística

- 2010 -

“En la Agenda de Seúl se pide a los Estados Miembros de la UNESCO, la sociedad civil, las organizaciones profesionales y las comunidades que reconozcan los objetivos rectores, apliquen las estrategias propuestas y ejecuten las actividades, en un esfuerzo concertado por hacer realidad todo el potencial de la educación artística de calidad a fin de renovar positivamente los sistemas educativos, lograr objetivos sociales y culturales fundamentales, por último, beneficiar a los niños, los jóvenes y a quienes practican el aprendizaje a lo largo de toda la vida, cualquiera sea su edad”

América Latina y el Caribe

Declaración de Bogotá sobre educación artística

- 2005 -

“Que los Estados Miembros de la Región promuevan una educación artística de calidad para todos, que fomente y desarrolle la sensibilidad y capacidad de creación de sus pueblos, orientada a la construcción de un futuro basado en la valoración y protección del patrimonio natural y cultural, así como en la solidaridad y respeto por la diversidad cultural”

Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas para la educación artística para la Región de la América Latina y el Caribe

- 2007 -

“En el año 2007 se realizó el Congreso de Formación Artística y Cultural para la Región de América Latina y el Caribe 2007: “Retos de la Educación Artística Intercultural de calidad en América Latina” donde se brindaron recomendaciones a los países frente a los lineamientos de política que deberán incorporar para la enseñanza de la educación artística y cultural”

<p>Programa Iberoamericano de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía</p> <p>- 2007 -</p>	<p>“Liderado por la OEI, el Programa quiere contribuir a que todos los alumnos conozcan y aprecien las expresiones artísticas de los diferentes países y encuentren en el arte una vía de expresión, comunicación y disfrute. De esta manera, será posible avanzar en la construcción de una comunidad iberoamericana de personas que valoren la diversidad cultural y se sientan ciudadanos en sociedades multiculturales”</p>
<p>Plan de Trabajo de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO</p> <p>2016 – 2021</p>	<p>“Propone las acciones que se implantarán en materia de cultura a escala nacional y regional durante el periodo 2016- 2021. El plan se centra en contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, mediante la implementación del Programa de Cultura aprobado por la Conferencia General de la UNESCO”</p>
<p>Nacional</p>	
<p>Constitución Política de Colombia</p> <p>- 1991 -</p>	<p>Promoción Cultural por medio de la Música</p> <p>Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.</p> <p>Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura”</p>
<p>Ley General de Educación Ley 115 de 1994</p>	<p>Señala la obligación de impartir educación artística en la educación básica y media.</p> <p>Se fundamenta en la Constitución Política Colombiana de 1991 y en la Ley General de Cultura 397 de 1997. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002- 2006 se puso en marcha el Plan Nacional de Música para la Convivencia -PNMC- como una de las políticas culturales prioritarias”</p>

<p>Lineamientos curriculares para la educación artística</p> <p>- 2000 -</p>	<p>“Lineamientos que pretenden fortalecer las vivencias en la escuela, darle sentido a lo artístico mediante una pedagogía que promueva la realización de los talentos, haciendo posible expresar en el lenguaje de lo estético aquello que va mucho más allá de la razón; aquello que nos sobrepasa y que estando en nuestro pensamiento camina por los espacios de la imaginación buscando un estilo significativo de expresarse en forma singular y universal a la vez”</p>
<p>Plan Nacional de Cultura</p> <p>2001 – 2010</p>	<p>“El Plan propone mecanismos para que, desde los diferentes ámbitos y contextos, grupos, individuos, movimientos e instituciones definan sus propuestas, tengan presencia en espacios públicos y permitan los conocimientos y reconocimientos mutuos que las políticas culturales deben ser capaces de propiciar”</p>
<p>Plan Nacional para las Artes</p> <p>2006 – 2010</p>	<p>“Se desarrolla con el fin de valorizar - reconocer y empoderar - las prácticas artísticas como factor de desarrollo sostenible, de renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía cultural, mediante la generación y el fortalecimiento de procesos que construyen sector y dinamizan el entramado de actividades y relaciones que circunscriben este campo, en especial la educación artística formal y no formal”</p>
<p>Plan Nacional de Educación Artística</p> <p>2007 – 2010</p>	<p>“Valorar la educación artística en Colombia en sus diferentes enfoques, niveles y modalidades, reconociéndola como campo específico del conocimiento, factor de calidad y cobertura educativas, y definiendo su lugar y funciones específicas en el desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y laborales”</p>
<p>Plan Nacional de Música para la Convivencia</p> <p>- 2008 -</p>	<p>“Este Plan fomenta la conformación y consolidación de escuelas de música en todos los municipios del país, promoviendo la educación musical de niños y jóvenes, la actualización y profesionalización de intérpretes, organización comunitaria, diálogo intergeneracional, afirmación de la creatividad y la personalidad cultural de cada contexto. El Plan desarrolla los componentes de formación, dotación de instrumentos y materiales musicales, información e investigación, creación, emprendimiento, circulación y gestión”</p>

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media

- 2010 -

“Las orientaciones abordan, algunos aspectos conceptuales sobre la noción de las competencias propias de la enseñanza de las artes y establecer el ámbito donde ellas se insertan en la cultura. Por otra parte, se presentan recomendaciones generales para la organización de la Educación Artística en el currículo y la generación de ambientes de aprendizaje adecuados para la enseñanza y la evaluación del área y sus competencias”

Referentes de experiencias musicales

FUENTE	TEMA	EVIDENCIAS
<p>“Evaluación del proceso de formación musical y el impacto sobre el desempeño académico del proyecto pre-orquestal de Batuta”</p> <p>Año:2010 País: Colombia Autores: Economía Urbana para DNP-Batuta</p>	<p>Conformación de orquestas infantiles y beneficios psicosociales</p> <p>Objetivo: Encontrar correlaciones entre el programa pre-orquestal con: desempeño escolar, resiliencia, liderazgo, y la autoestima (ecuanimidad, estabilidad emocional y percepción real de sí mismo).</p> <p>Metodología: Evaluación experimental</p>	<p>La participación regular y frecuente en el proyecto mejora la capacidad de concentración en los estudiantes en las actividades escolares.</p> <p>En el dominio de las competencias personales se destaca la aceptación que los niños y niñas tienen de sí mismos como de su trayectoria de vida y los proyectos emprendidos.</p> <p>Capacidad de celebrar y alegrarse por cada meta alcanzada, la atención a reconocer las aportaciones individuales al logro colectivo.</p> <p>Mejora la puntualidad para asistir al colegio, aumentan el tiempo de trabajo y dedicación en las tareas, mejora de la concentración, reducción de la indisciplina.</p> <p>Formación a los docentes para que continúen fortaleciendo y transfiriendo las competencias cognitivas, de valores y de liderazgo en los alumnos.</p>
<p>“Does musical training improve school performance?”</p> <p>Año:2008 País: Suiza Autores: Olive Emil et al...</p>	<p>Participación en programas de iniciación musical y rendimiento escolar</p> <p>Objetivo: Encontrar la correlación entre los efectos de un programa de iniciación musical con: el incremento general del coeficiente intelectual de los niños, mejores resultados académicos, la relación entre música y rendimiento escolar desaparece cuando se tienen en cuenta factores socio-económicos.</p> <p>Metodología: Evaluación experimental</p>	<p>Se encontró una asociación significativa entre la formación musical continua y el buen rendimiento escolar en general para los niños entre 9 y 12 años en la escuela.</p> <p>Prueba del ingreso constante y el rendimiento promedio siguió siendo bueno.</p>

FUENTE	TEMA	EVIDENCIAS
<p>“Aspectos afectivos y sociales atribuibles a la participación en la orquesta de Curanilahue”</p> <p>Año: 2011 País: Chile Autores: Lucchini, G., Cuadrado, Blanca., Quiroga, Pedro. Para Fundación Educacional Arauco.</p>	<p>Participación en la orquesta y fortalecimiento de aspectos afectivos y sociales</p> <p>Objetivo: Medición del impacto que ha tenido la participación en la orquesta, en los niños y jóvenes que la componen, en los aspectos afectivos y sociales.</p> <p>Metodología: Evaluación experimental</p>	<p>Se encontró mejoría en factores de resiliencia en los alumnos socioeconómicamente más vulnerables que forman parte de la orquesta.</p>
<p>“Estructuras de la mente”</p> <p>Año:1995 País: Chile Autores: Gardner, H.</p>	<p>Música y estructura de pensamiento</p>	<p>La música estructura la forma de pensar y trabajar. Fortalece el aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje, el razonamiento espacial y la capacidad de resolver problemas.</p>
<p>¿Por qué los niños deben aprender música?</p> <p>Año:2001 País: Colombia Autores: María Victoria Casas</p>	<p>Música y autoestima</p> <p>Objetivo: El aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como la música, mejora el aprendizaje de lectura, lengua (incluidas lenguas extranjeras), matemáticas y rendimiento académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del ser humano.</p>	<p>La práctica de la música contribuye a la autoestima de los niños.</p> <p>Los niños se muestran más seguros, alegres, independientes, y se muestran tolerantes frente a las frustraciones.</p>

Taller Reflexión después de la acción

Este espacio tiene como objetivo obtener información relevante de los diferentes actores involucrados en el Programa (rectores, coordinadores, docentes, estudiantes y padres de familia) acerca de sus percepciones, las experiencias de cambio en los estudiantes generados por la implementación del Programa, los aprendizajes logrados, los efectos en la comunidad y en el entorno familiar; y es el punto de partida del trabajo de campo en el ejercicio de documentación.

El diseño metodológico del taller se fundamentó en las habilidades y competencias para la vida, y en cómo a partir del desarrollo del Programa se ha contribuido al desarrollo de estas habilidades en los niños y niñas que participan en el proceso formativo.

Las habilidades para la vida se definen como aquellas habilidades que refuerzan el comportamiento positivo y adaptativo que permiten enfrentar de manera efectiva los retos y demandas de la vida diaria. Entre ellas: autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés. Por otro lado, la (UNESCO, 2004) define dentro de su marco de competencias clave para la vida, el fortalecimiento de competencias sociales y cívicas, y la promoción de las expresiones culturales, entre otras.*

*UNESCO (2004) Las competencias para la vida y sus repercusiones para la educación, 47 Reunión de la Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO

A continuación, se destacan los principales resultados en materia de habilidades para vida, resultado del taller de Reflexión después de la acción, realizado con actores involucrados en el proceso en 16 instituciones en las que se desarrolla el Programa:

Competencias para la vida

Desarrollo de competencias sociales y cívicas

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.

- Comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos
- Expresar y comprender puntos de vista diferentes
- Respeto por los demás
- Sentir empatía
- Ser tolerante
- Negociar sabiendo inspirar confianza
- Gestionar el estrés y la frustración y expresarlos de una manera constructiva
- Actitud de colaboración
- Seguridad e integridad de uno mismo
- Respeto por la comunidad

"Lo que decía en referencia a la disciplina: la música crea una autonomía, una autoridad, logra encauzar esos procesos disciplinarios de los chicos, paradójicamente los niños más indisciplinados terminan siendo los mejores músicos. A nivel pedagógico pues yo pienso que la música logra desarrollar algunos mecanismos y no solo les permite mejorar en música sino en todas las áreas, porque son más organizados y académicamente mejoran"

YOMAIRA CARRILLO
Rectora del Colegio Milagro de Abril
Barranquilla, Atlántico

Conciencia de las expresiones culturales

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

- Desarrollo de conciencia de la herencia cultural
- Conocimientos básicos de las obras de la cultura popular
- Desarrollo de aptitudes creativas
- Participación en la vida cultural
- Respeto por la diversidad

"La música rescata las raíces tradicionales de la historia del país. Al ritmo de porro, mapalé, cumbia, vallenato, chandé, bambuco; los niños y jóvenes de ToKANDO pueden reconocer y disfrutar de la riqueza cultural, promoviendo la conservación de géneros musicales llenos de alegrías y sentimientos, conforme a los valores y forma de vivir de los colombianos"

NELSON FUENTES
Docente
Piedecuesta, Santander

Habilidades para la vida

Pensamiento creativo

Capacidad para cuestionar experiencias e información, sin asumir pasivamente criterios ajenos. Esta habilidad es uno de los principales motores del cambio personal y social.

"Hay algo que me ha marcado en el proceso de enseñanza: evidentemente la música desarrolla procesos cognitivos diferentes a los tradicionales, los que estudian música tienen que pensar en un montón de cosas al mismo tiempo, eso ayuda para las matemáticas, para el desarrollo del lenguaje, para muchas cosas. Los mismo niños se dan cuenta que el hecho de estudiar música les da habilidades distintas, su forma de ver las cosas cambia"

OSCAR MENESES
Docente de flauta dulce
Valle del Cauca

Autoconocimiento

Destreza para identificar y tomar conciencia de los rasgos de nuestra personalidad, la organización integrada de todas aquellas dimensiones psicosociales que nos caracterizan y nos hacen singulares.

"Antes de la música mi falencia era la disciplina, desde lo verbal... era muy sarcástico, irónico, ofensivo de parte mía. Pero ya tocando me sentía más calmado, más pacífico, me expresaba con más tranquilidad"

JOHAN SEBASTIÁN URRIAGO RAYO
Estudiante de la Fundación Manos Providentes
Cali, Valle del Cauca

"Adicional a eso el programa de formación musical, está dando una alternativa a cada una de las personas, para que tengan un motivo más para soñar... en las comunidades rurales los muchachos después de salir de la escuela están confinados a trabajar en las casas, en el campo y los fines de semana a beber..."

MARTHA CHALELA
Directora de la Fundación La Purnia Campesina
La Purnia, Santander

"Me parece fabuloso, se podría decir que los niños que hacen parte de la clase de flauta son los mejores estudiantes o se vuelven los mejores estudiantes, ese grado de conciencia, de amar lo que están haciendo, de concentrarse en algo nuevo para ellos, hace que sus salones de clases sean diferentes"

LEYBERT SAN MARTÍN
Asistente Administrativa, Corporación María Perlaza
Cali, Valle del Cauca

Manejo de emociones y sentimientos

Destreza necesaria para reconocer y gestionar de manera positiva las emociones y sentimientos, tanto los propios como los de aquellas personas con las que entramos en relación.

"A manera personal he observado que mi hijo está muy contento en esta clase, se desestresa de sus clases diarias y siempre aprende algo nuevo que comparte con su familia"

ALBA LIBIA AGUIRRE
Madre de estudiante de la Institución Educativa el Sinaí
Manizales, Caldas

"(la música) yo siento que es una parte para que él saque cargas, para relajarse. El tocar es para que él se relaje"

ANDREA URRIAGO
Madre de estudiante de la Fundación Manos Providentes
Cali, Valle del Cauca

"El impacto que yo veo, es que en el hogar hay niñas con situaciones muy complejas, la disciplina y concentración son escasas. Prácticamente a través de la música hemos podido curarles el alma; la música aporta en la parte de sanación de heridas del corazón, del alma y esto por supuesto va generando en nuestras niñas una modelación del comportamiento".

HERMANA MARÍA INÉS OSORIO
Directora del Hogar María Margarita
Piedecuesta, Santander

Toma de decisiones

Capacidad para construir racionalmente las decisiones cotidianas a partir del reconocimiento de las variables en juego, la identificación de las opciones disponibles, la asunción de las decisiones consideradas más efectivas y la valoración posterior de los resultados.

"La música ha ayudado mucho a la construcción de proyectos de vida positivos, saludables. En este momento tenemos varios niños de la institución que ya han expresado: Yo quiero estudiar música"

LIDA JANETH
Coordinadora Disciplinaria de la Fundación Manos Providentes
Cali, Valle del Cauca

Relaciones interpersonales

Competencia para interactuar de manera positiva con las demás personas, poniendo en acción en ese marco relacional todas aquellas otras habilidades sin cuyo manejo diestro el "animal social" que somos se vería limitado.

"Este proceso reafirma valores como: tolerancia, compartir, solidaridad, amistad, respeto..."

LEYBERT SAN MARTÍN
Asistente Administrativa de la corporación María Perlaza
Cali, Valle del Cauca

VOCES

Un batallón de músicos

[Armenia - 2015]

Experiencias significativas

A partir de los talleres de reflexión, observación en campo en las instituciones participantes y entrevistas a los actores involucrados, se identificaron experiencias significativas, las cuales se documentaron a partir de la voz de los participantes. Experiencias que son compartidas mediante breves relatos incluidos en este texto:

- 1. El punto de partida, la música:** da cuenta de cómo la música se convierte en proyecto de vida de quienes la conocen.
- 2. El fuerte redoblar anuncia la fiesta:** contribución del Programa TOKANDO al reconocimiento de expresiones culturales.
- 3. Un batallón de músicos:** influencia de la música en los espacios de proyección de la comunidad.
- 4. En cualquier jornada... que se aprenda música:** cómo una institución puede integrar su programa de formación musical dentro del Plan Educativo Institucional.

De este ejercicio también se destacan los siguientes hallazgos identificados entre directivos de las 32 instituciones participantes del Programa [2014].

- 77% de las instituciones educativas no contaba con un programa de enseñanza musical antes de la llegada del Programa ToKANDO.
- 62% de las instituciones ha implementado mejoras para la adecuación de un espacio físico destinado a la enseñanza musical, desde que inició el Programa.
- 58% de las instituciones ha adquirido instrumentos musicales adicionales a la dotación entregada por el Programa y ha generado recursos propios para invertirlos en actividades relacionadas con la música.

- En 53% de las instituciones, el Programa hace parte de la oferta de formación en jornada complementaria, en 14% de la jornada regular y en 33% de ambas jornadas.
- 90% de las instituciones considera de alta importancia incluir la música como una asignatura del plan de estudios. 67% de las instituciones considera que el Programa se articula con las diferentes asignaturas del plan curricular.
- 96% de las instituciones valora el Programa ToKANDO y espera continuar con la formación musical una vez el Programa termine su etapa de implementación.
- 95% de las instituciones considera que la música ha transformado la percepción que tienen los niños y jóvenes sobre su futuro profesional.
- Los niños y jóvenes que hacen parte del programa de formación musical participan en actividades culturales comunitarias, festivales, reuniones familiares y otros espacios en los que ponen en práctica lo aprendido.
- 90% de las instituciones considera relevante promover la música como una alternativa en el proyecto de vida de los niños y jóvenes.
- Los directivos consideran que el Programa ha fortalecido en los participantes el desarrollo de los siguientes valores: disciplina, responsabilidad, compromiso, solidaridad, respeto, autonomía, sentido de pertenencia y liderazgo.
- Los directivos consideran que las habilidades en niños y niñas, que más ha potenciado el Programa, son: pensamiento creativo, manejo de emociones y sentimientos, autoconocimiento, relaciones interpersonales y comunicación asertiva.

Las paredes blancas teñidas de moho negro y los corredores lúgubres, acompañan la soledad de una plaza de mercado que más parece una fortaleza militar abandonada que el lugar donde se reúnen comerciantes y compradores.

En el pabellón donde se exhiben las frutas, un hombre delgado vestido de smoking dirige con entusiasmo los movimientos de brazos y dedos de niños y jóvenes. La voz del vendedor y el sonido de las cajas de madera y plástico arrastradas por el suelo, es reemplazado por las notas de violines, flautas, guitarras. En la Plaza de Mercado de Armenia se celebra una novena de Navidad y la música embellece el lugar.

Los sábados es el día de mayor movimiento de esta Plaza, desde muy temprano en la mañana circulan cientos de niños entre los 7 y 16 años, se dirigen al segundo piso, al lado de Calzado Tojholi, donde Lucho y Carlos toman tinto mientras leen una revista.

Una pared donde cuelga un afiche de la selección Colombia de fútbol y una exposición de fotos de cuerpos de mujeres en vestido de baño con caras de hombres, separa las máquinas de coser y estanterías con cueros, clavos y zapatos, con el salón de clases de Alimenta una Esperanza Musical.

De lunes a sábado, estos dos zapateros, escuchan hora tras hora las mismas notas: “Comenzando fue un dolor de cabeza, pero ya nos sabemos las canciones, los niños pasan y nos saludan, una que otra mamá viene a que le hagamos trabajos y... los niños están ocupados, no están por ahí cogiendo vicios”, asegura Carlos. Poco a poco los estudiantes de música se han ido acomodando al contexto de la plaza, y la plaza ha ido acogiendo con gusto el programa de iniciación musical.

Pero no siempre fue así: “Hace unos años, uno de los comerciantes de la Plaza le echó un baldado de agua fría a un profesor delante de los niños. El profe no hizo nada, no tuvo capacidad de reacción. El señor regresó y con un palo reventó una vidriera. Finalmente se concluyó que el hombre tenía un desorden mental y que no era apto para estar trabajando en medio de la comunidad. Él desapareció de la Plaza”, cuenta Deiner, director musical del Programa Alimenta una Esperanza Musical en el Quindío, del que ToKANDO hace parte.

Después de esto, los comerciantes dejaron de ver a los niños como invasores de su espacio y se volvieron defensores del Programa. Yolanda, una vendedora de frutas y verduras en el primer piso, invita a sus clientes a que matriculen a sus hijos en el Programa; y Jesús Antonio, el de la miscelánea del segundo piso, tuvo inscrita a su hija a los 11 años. Ambos coinciden que mientras los niños están en clase, los padres aprovechan para hacer alguna compra.

—¡Qué viva la vida! —grita un señor de unos 50 años mientras su perro Rocky se pasea entre instrumentos y niños. No es un concierto como el de Navidad, pero es un ensayo general con todos los grupos —cuerdas, vientos, orquesta juvenil—. Deben ubicarse en los corredores, pues en el salón no caben ni 30 estudiantes, tocan por tandas mientras transeúntes recorren el lugar. “No hay nada más aburrido para un grupo musical que ensaye y ensaye y nada de conciertos”, dice Deiner, por eso mismo él procura buscar acuerdos que le permitan llevar a los estudiantes a otros escenarios, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Armenia gestiona solicitudes de los afiliados para alguna presentación, ya tiene experiencia hasta con conciertos de 80 músicos. Los comerciantes por su lado lo han llamado para eventos comunitarios como el cumpleaños de un barrio o izadas de bandera en algún colegio, “cualquier grupo se fortalece con los conciertos y la asistencia a las clases mejora sustancialmente”, concluye Deiner.

El Programa Alimenta una Esperanza Musical inició en Armenia en el 2009, y se instaló en la Plaza de Mercado como una necesidad detectada por la Cámara de Comercio para darle posibilidades de entretenimiento a los hijos de los comerciantes, una vez inició se amplió la convocatoria a los colegios cercanos. Para el caso de Geraldine, una joven de 13 años, fueron estas precisamente las razones que la llevaron a la música; su madre, empleada de un negocio de apuestas que tiene sede en la Plaza, la inscribió porque no la quería ver haciendo nada en la casa. Geraldine lleva dos años en clases, toca la percusión y participa de los conciertos.

La iniciativa comenzó con 60 niños, a los tres meses tuvo su primer concierto con tan buen resultado que dio pie a la proyección sinfónica del Programa. A los seis meses nació la primera Orquesta de Cuerdas de Alimenta una Esperanza Musical.

ToKANDO - Música para la transformación

Hoy a las clases de iniciación musical asisten 65 niños, para aquellos que tengan un nivel más avanzado está la opción de la Orquesta Juvenil. El Programa recibe niños desde los 7 hasta los 12 años de edad si la persona no sabe nada de música. Los estudiantes con formación básica en música se reciben hasta los 16 años.

Hay casos excepcionales como el de Mariana de seis años, cuando comenzó a leer y a escribir, ingresó a iniciación musical, y a los dos meses de clases ya había tocado tres instrumentos: los platillos, el metalófono y el llamador.

Para Deiner los niños deberían comenzar a estudiar música desde el vientre (estimulación musical), y una vez nazcan, antes de que empiecen a experimentar con algún instrumento, jugar con las rondas infantiles y el canto para que vayan desarrollando las conexiones neuronales que requiere este oficio.

* En la Plaza de Mercado de Armenia funcionan 153 locales, 80 personas aproximadamente trabajan en el lugar.

* Alimenta una Esperanza Musical es un programa de formación musical liderado por la Cámara de Comercio de Armenia, ToKANDO fortalece las actividades de este Programa en el proceso de iniciación musical. La Fundación SURA ha impulsado el desarrollo de este Programa desde sus inicios.

En la Plaza de Mercado Minorista de Armenia se compran frutas, verduras, carne... y se escucha música todo el día, una Plaza que conserva los aires del Batallón Cisneros que alguna vez estuvo ubicado allí —antes de derrumbarse por el terremoto de 1999—; una Plaza que parece más una fortaleza militar abandonada que un salón de música.

DEINER HURTADO

estudió en el Programa de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima, fue director musical de Batuta Caldas, ha participado en tríos musicales, es violonchelista, es compositor de música colombiana para chelos, violonchelos y violines.

Tipos de flauta dulce: Este instrumento se puede catalogar por varios factores como: la tesitura, el material del que están fabricadas, su tonalidad, su digitación, su afinación, entre otros. Pero la clasificación más relevante está relacionada con su tamaño y, por ende, con su tesitura. La dimensión de la flauta determina el rango tonal o la llamada tesitura, a mayor tamaño, alcanzará notas más graves y viceversa.

Tipos: Pífano (flauta dulce travesa), soprano, soprano, alto, tenor, bajo y gran bajo.

APRENDIZAJES

Este ejercicio de documentación de la experiencia evidencia dos asuntos fundamentales: la existencia de un marco normativo que favorece la implementación de iniciativas en formación musical en el país y que las instituciones no cuentan con la infraestructura, los materiales y la disponibilidad de recursos humanos capacitados suficientes para que estos procesos se constituyan en una real oportunidad de desarrollo de habilidades y competencias en los niños y jóvenes. A continuación, se destacan las principales lecciones aprendidas de este proceso:

- La música es un medio de expresión de sensaciones, sentimientos y emociones, lo cual contribuye al fortalecimiento de las relaciones interpersonales. En ese sentido, hay que valorar la capacidad intrínseca que tiene la música para desarrollar niveles de sensibilidad que influyen en la disposición de los niños y jóvenes para hacer el bien, para fortalecer valores de convivencia, y para adquirir patrones de conducta que permitan una mejor relación e interacción social.
- El Programa le apunta al desarrollo de habilidades para la vida, en ese sentido potenciar el pensamiento creativo de los estudiantes es una de las habilidades a destacar, siendo coherente con el fin último del aprendizaje del Sistema de Enseñanza Musical Yamaha [Escuchar, cantar, tocar, leer/escribir y **crear**], y es importante en la medida en que el estudiante a partir de la composición de sus propias obras o melodías, es capaz de aplicar estos aprendizajes al desarrollo de otros procesos creativos de la vida misma.
- En la realidad del aula de clase, el Programa parece no influir de manera destacada en el desarrollo de habilidades respecto a la toma de decisiones y el manejo de problemas y conflictos de los estudiantes. Sin embargo, sí pareciera ser importante en la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes, en la que los docentes y directivos de las instituciones promueven la música como una opción profesional y de vida, intención que se reafirma con la

presentación en comunidad de los grupos musicales en donde la respuesta positiva de la comunidad se convierte en un factor motivacional de los estudiantes.

- La mayoría de niños y jóvenes ven en la música una alternativa para aprovechar el tiempo libre, pero son pocos los que la asumen como una oportunidad profesional y laboral de tiempo completo. En cuanto a las familias de los estudiantes, la tendencia es la de apoyo y acompañamiento en estas actividades como algo complementario a sus estudios. No obstante señalan, que a medida que han ido avanzando en sus clases de música, su habilidad para expresar de forma asertiva sus posiciones o puntos de vista ha ido mejorando.
- Directivos y docentes expresaron cómo se han dado cambios significativos en lo que respecta a la disciplina y el rendimiento académico: “encontramos muchos casos donde los niños y jóvenes presentan problemas de concentración, comportamiento y rendimiento académico, y la música logra canalizar o activar mecanismos cerebrales que les permite mejorar considerablemente”. Por otra parte, evidencian mejoras de sus estudiantes en valores como la responsabilidad y la solidaridad, asegurando que la música influye de manera importante en el fortalecimiento de estas actitudes.
- La mayoría de los niños y jóvenes que participan en el Programa viven en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica. En ese sentido, los docentes manifiestan que muchos de ellos ven en la música, una práctica que genera la posibilidad de tener un reconocimiento y aceptación social, generando una visión positiva de sí mismos, lo que se traduce en: amor propio, confianza, seguridad y determinación ante diferentes situaciones de la vida.

Resultados de ToKANDO en la escuela

- Cambios significativos y positivos en el comportamiento de los niños y jóvenes.
 - Las relaciones interpersonales entre los niños se han formado en aspectos como el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, el apoyo, la amistad, la disciplina y la motivación.
 - Reconocimiento y valoración del Programa por parte de las familias de los estudiantes.
 - Integración de las familias, instituciones educativas y la comunidad, alrededor del movimiento cultural que genera el proceso de enseñanza musical.
 - Creación de sentido de pertenencia hacia el Programa en: comunidades, instituciones educativas, familias y estudiantes.
 - El Programa promueve el planteamiento de metas y sueños, construcción de un proyecto de vida.
 - Motivación para la asistencia escolar y mejora en el desempeño académico.
- Aunque la implementación del Programa ToKANDO no necesariamente da cuenta de la integración de la formación musical en el Plan Educativo Institucional -PEI- de las instituciones educativas, si se logró evidenciar que contribuye en la consolidación de esta estrategia formativa dentro de los planes de estudio y le aporta valor a la propuesta de formación artística y cultural, lo cual es punto de partida para la toma de decisiones institucionales que favorecen este propósito. Por otra parte, se evidenció que a pesar de que se considera importante incluir la formación musical en la dinámica institucional, estos procesos generalmente son gestionados por actores externos a las instituciones, lo cual no favorece en el desarrollo de capacidades institucionales.
- El Programa ToKANDO cuenta con una metodología de implementación estándar, sin embargo, cada institución le aporta características específicas haciéndolo único. La comunidad educativa, los docentes y estudiantes adaptan el Programa de forma natural a su contexto, contribuyendo al reconocimiento de las expresiones culturales y artísticas propias de cada territorio. En este proceso es clave el compromiso de directivos y docentes de las instituciones, pues tienen la oportunidad de que la iniciativa trascienda a otros escenarios mediante el involucramiento de las familias y la comunidad en el proceso formativo, y de la proyección de los estudiantes a partir de sus talentos musicales y artísticos.
- Los directivos y docentes de las instituciones están motivados a continuar desarrollando acciones de formación musical, porque han identificado el desarrollo de habilidades y competencias en los niños y jóvenes a partir de su participación en este tipo de iniciativas. Este interés de continuar, implica gestionar recursos y oportunidades para la formación en estrategias pedagógicas y didácticas en la enseñanza de la música, y mejorar la dotación de instrumentos y recursos.

“Con la autoestima fortalecida aparece el ‘yo quiero ser’ ... un flautista, baterista, guitarrista, pianista o cantante, lo más común entre los niños y jóvenes del Programa que comienzan a identificarse con la música. Hay otros tantos que sueñan con ser médicos, ingenieros, abogados, docentes, psicólogos o soldados”

MARTHA CHALELA,
Directora de la Fundación La Purnia Campesina
Santander

VOCES

En cualquier jornada... que se aprenda de música

[Medellín - 2014]

En una de las lomas del corregimiento de San Antonio de Prado —en medio de viviendas— hay una institución educativa liderada por la Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado —COOMULSAP—, y en medio de la institución edificada de acuerdo con la topografía del terreno, en bajada, hay una casa que parece de muñecas, es el salón de clases del Programa ToKANDO.

En esta institución ToKANDO hace parte de una estrategia institucional de formación integral basada en seis énfasis, la música es uno de ellos, “antes la música era más bien aislada, se daba específicamente en algunos muchachos que tenían competencias musicales, pero era cosa de ellos, no porque el colegio brindara esos espacios”, comenta Rubén Darío Isaza, rector del Colegio Cooperativo San Antonio de Prado.

Pero... ¿por qué la música?

Los beneficios que trae son el motivo que los impulsa a considerar la música como prioridad en la institución, según el rector y su equipo de trabajo:

- Mejora la convivencia: “Hemos visto cómo la convivencia del colegio es muy buena, la música nos ayuda a que los muchachos se comuniquen desde otra perspectiva, desde competencias musicales, el compartir unos con otros”.
- Invita a la disciplina: “la disciplina que tiene que tener un estudiante en música, el compromiso de ellos con un instrumento. El que ellos sean disciplinados con el instrumento hace que esa misma disciplina la veamos en el estudio de otras materias o en el seguimiento a las normas del colegio”.
- Le apunta al rendimiento académico: “Esta experiencia nos ha brindado evidencias que la música aporta positivamente en el rendimiento académico”.
- Fomenta la responsabilidad: “los instrumentos se guardan en la institución educativa y se prestan a los estudiantes, esto hace que los niños se vuelvan responsables, deben cuidar los instrumentos y regresarlos en buen estado”.

“Cuando un chico no viene a aprender solamente matemáticas o español, si no también uno de los énfasis, hay una educación integral”.

¿Cómo se logra llevar al estudiante a una interpretación instrumental?

En esta institución los estudiantes ven clases de música en primaria y en secundaria, bajo tres estrategias:

- Implementación de clases en el currículo (materia obligatoria)
- Implementación de clases en extensión (materia opcional)
- Alianzas estratégicas en la que se incluye el Programa ToKANDO (opción para que los niños puedan reforzar conocimientos en horario complementario)

Con esta propuesta todo el colegio, más de 1.000 estudiantes, ven clases de iniciación musical y tienen la base para la lectura de pentagramas, incluso algunos maestros de primaria y secundaria han tenido una formación musical general, para que sean ellos mismos los que repliquen los aprendizajes en sus aulas de clase.

Para aquellos estudiantes que la música no es atractiva, tienen otras seis opciones en las cuales concentrarse: deporte, teatro, coreografía y porrismo, TIC's, investigación e inglés.

¿Quiénes deben participar en la estructuración de planes educativos como estos?

Rector, coordinadores, docentes y padres de familia. El apoyo de la familia es fundamental en definiciones institucionales como estas y en el desarrollo de las mismas, “el acompañamiento, estar ahí pendiente... hijo hoy te toca la clase, lleva el cuaderno, cuida el instrumento”, afirma Rafael Molina, miembro del Consejo de Padres de la institución.

Por su parte, los coordinadores académicos y de convivencia deben mediar para que el estudio musical no afecte el desempeño académico de todas las materias por falta de dedicación en las otras áreas.

El Colegio Cooperativo tiene 26 años, y desde 2011 trabaja bajo seis énfasis, uno de ellos la música. No se puede asegurar que ToKANDO haya influido en la creación de este énfasis; pero sí se puede decir que el apoyo de la Fundación Incolmotos Yamaha y de la Fundación SURA con el Programa ToKANDO consolida y complementa la calidad educativa de esta propuesta institucional.

“Para llegar a ser un buen músico se necesita renunciar a algo que te gusta, a tu tiempo libre, para dedicarlo a la práctica”.

RAFAEL - Padre de familia.

ToKANDO revive el sentimiento de profunda emoción cuando se hacen amigos, se aprende algo nuevo, se toca un instrumento musical.

ToKANDO: Tocar (un instrumento musical) y **KANDO** (palabra japonesa que se utiliza cuando existe un sentimiento de profunda emoción al encontrar algo de valor excepcional).

"Entonces lo que hace la música es educar desde lo individual, para que haya equipo... si usted hace su tarea y uno la logra ensamblar entre 10, 15, o solamente 4, ahí ya hay comunidad, entonces a partir de la música ellos están aprendiendo que en la construcción de la comunidad todos tienen que aportar no desde cualquier forma sino con un orden para que se puedan obtener los resultados"

MARTHA CHALELA,
Directora de la Fundación La Purnia Campesina
Santander

