

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD AJUSCO
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA**

**LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
PARA DESARROLLAR HABILIDADES**

**TESINA
(RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL)
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA**

**PRESENTA:
JULIO GUILLERMO CERDA GÓMEZ**

**ASESORA:
MTRA. DOLORES GUADALUPE MEJÍA RODRÍGUEZ**

CIUDAD DE MÉXICO, DICIEMBRE 2018.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la vida,
por darme una familia maravillosa
y permitirme cumplir una meta más.

A mis padres,
por darme la vida, apoyarme y nunca perder la fe en mí.
A mis hermanos, seres queridos, amigos y compañeros de carrera
por alentarme a seguir adelante
en los momentos difíciles.

A mis profesores de la licenciatura,
por brindarme un poco de su conocimiento y tiempo
y así, poder cumplir mi sueño.

A mis alumnos,
por darme la oportunidad de tocar sus almas
con algo tan valioso para mí, como lo es la música.

A mi asesora,
por guiarme durante este proceso
y permitirme aprender día a día de su mano.

Y en especial a mi esposa e hijos
por la paciencia y apoyo que me brindaron en todo momento
para culminar una de mis más grandes metas;
también por permitirme robarles mucho del tiempo
que merecían que estuviera con ustedes.

Por todo esto... gracias.

JULIO

Licenciado en Pedagogía

Generación 2013-2017

*Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre,
el hombre no es más que lo que la educación hace de él.*

Immanuel Kant

INTRODUCCIÓN3

CAPÍTULO 1 MI VIDA Y LA MÚSICA

1.1 El contacto entre la música y mi vida8
 1.2 La primer vez que ví una batería 10
 1.3 El medio artístico como motivación 11
 1.4 Mi primer contacto con el instrumento anhelado 13
 1.5 El comienzo de mi educación musical lírica 15
 1.6 El desarrollo de mi oído musical..... 17
 1.7 Mi oportunidad..... 18
 1.8 Mis quince años, el inicio de mi sueño20

CAPÍTULO 2 LA MÚSICA UNA BELLA ARTE

2.1 La música como la conocemos26
 2.1.1 El lenguaje de la música.....29
 2.2 ¿Qué es la música? 31
 2.2.1 La teoría musical y el hombre34
 2.2.2 La música en la vida del hombre37
 2.3 ¿Qué son las bellas artes? 41
 2.3.1 El arte en la educación46
 2.3.2 La música en la educación48
 2.3.3 La música como parte de una educacion integral55

CAPÍTULO 3 EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR HABILIDADES

3.1 La difusión de las bellas artes	59
3.2 El departamento de difusión cultural de la Universidad Pedagógica Nacional	62
3.3 Mi inserción dentro del Departamento de difusión cultural de la UPN.....	66
3.3.1 Mis eventos realizados	68
3.4 ¿Qué son los talleres culturales?	73
3.4.1 Planeación del taller Apreciación Musical Batería	76
3.4.2 ¿Por qué un taller de Batería?	78
3.4.3 Nacimiento del taller Apreciación Musical Batería.....	81
3.4.4 Condiciones sobre las cuales se desarrolló el taller de Apreciación Musical Batería 2017-I.....	85
3.4.5 Taller de Apreciación Musical Batería 2017-II	88
3.4.6 Taller de Apreciación Musical Batería 2018-I	91
3.5 Desarrollo temático del taller Apreciación Musical Batería 2017- I.....	95
3.5.1 Desarrollo temático del taller Apreciación Musical Batería 2017- II.....	99
3.5.2 Desarrollo temático del taller Apreciación Musical Batería 2018- I.....	101
3.6 Datos arrojados dentro del taller 2017-I	103
3.6.1 Datos arrojados dentro del taller 2017-II.....	107
3.6.2 Datos arrojados dentro del taller 2018-I.....	109
3.7 Mi experiencia como tallerista durante estos tres semestres	112
 RECOMENDACIONES	 115
CONCLUSIONES	117
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	121

INTRODUCCIÓN

La educación en nuestro país se conforma desde un enfoque global, o de manera integral, con esto se busca desarrollar de mejor manera las competencias planteadas en los planes y programas de estudio de educación básica, y en estos se marcan cuáles son aquellos atributos que se deben conseguir para cumplir con los requerimientos que demanda la sociedad. Por ello es necesario definir cuáles son las rutas que pueden ayudar a cumplir con esta meta, es decir, el camino que debe trazarse en materia educativa para poder lograr el objetivo, y sin duda alguna, para llevarlo a cabo, la educación debe de estar constituida por diferentes saberes los cuales servirán como medio para lograrlo.

Se puede considerar, entonces, que la educación artística incluyendo la música son parte fundamental para el desarrollo pleno en la vida del ser humano, podemos entender que no sólo es un medio que sirve para escuchar y deleitar el oído con los acordes de una canción de un género en particular, ya que aparte de hacerlo también desarrolla actitudes y habilidades necesarias para lograr el desarrollo integral del individuo que es uno de los objetivos que tiene la educación, con esto se busca generar un proceso creativo que fortalezca el área cognitiva, afectiva, psicológica y motora en los alumnos.

La música como, argumenta Alvarado (2013), es una práctica humana que se encarga de desarrollar valores primarios como el placer, el gusto, el autoconocimiento y el desarrollo cognitivo, esto se puede lograr cuando se favorece una educación musical para hacer que el individuo aprecie el sentido de la música, su belleza, su ejecución y, de esta manera, dicha actividad sirva como herramienta para ampliar algunas habilidades desconocidas por él, o simplemente para nutrir algunas con las que ya cuenta, aunque le son difíciles de trabajar.

Por ello, es importante hablar sobre la música y cuán importante es ésta para el desarrollo integral del ser humano, ya que como profesionales de la educación

debemos tener en cuenta que esto favorece el desarrollo del individuo y, como se describe en los planes y programas de estudio, de manera integral para la vida.

El principal objetivo de este trabajo es hablar sobre la música y cómo ésta nos ha ayudado, tanto a mí como a los alumnos del taller de apreciación Musical Batería, a desarrollar habilidades, las cuales, en mi caso, me han servido durante poco más de veinte años para adquirir una profesión, y desde un punto de vista pedagógico se puede mostrar cómo a los especialistas en educación nos puede aportar herramientas, las cuales sirven para desarrollar de manera integral a los individuos. Este hecho puede servir como una guía para desarrollar en un futuro una planeación congruente en cuanto tiempos y contenidos que pueda ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades, con esto se busca fortalecer esta práctica que sirve para que sus competencias se vean reforzadas de una manera satisfactoria.

Desde que el ser humano es un feto tiene un primer acercamiento con el sentido musical, ya que a partir su concepción su corazón late en un tiempo de 2/4, lo que significa que ya tiene interiorizado un patrón temporal el cual le regirá por el resto de su vida, es quizá por este hecho que la mayor parte de lo que realiza en cuanto a movimientos como caminar, correr, bailar, etc. lo hace basándose en los latidos y tiempos de su corazón, y este hecho se puede percibir aún más en el momento de ejecutar un instrumento.

Por eso es preciso tomar como referencia que la música desde la etapa infantil le ayuda a los niños a desarrollarse, ya que ellos cantan, bailan, palmean o dicen frases de canciones en sus juegos, al asearse, a las horas de comer, e incluso al dormirse con una canción de cuna.

Por ello es de suma importancia voltear a ver lo que no se ha concretado en relación con la educación artística dentro de las instituciones educativas, y así poder corregir algunas prácticas que se han vuelto un “vicio” en el sistema educativo, y que se ven reflejadas en la cotidianidad del aula. Además, a este tipo de educación no se le brinda el respaldo necesario en el nivel básico de nuestro país, por el hecho de que se le ve como algo secundario, que no es

importante para el desarrollo integral; aunque en los programas de estudio se marca a estas asignaturas como necesarias para brindar una educación sistémica. Se tiene la idea de que este tipo de disciplinas ubicadas en el área artística sólo son de “relleno”, sin recapacitar en que deben tener la misma importancia al impartirlas que las materias como Español, Matemáticas, Historia, etc.

Como profesionales de la educación es necesario identificar qué es lo que se está haciendo mal, porque al igual que estas asignaturas, la música y las materias de educación artística sirven para desarrollar conocimientos, competencias y habilidades en el ser humano.

Es por ello que con el fundamento de que la educación musical desarrolla habilidades, se llevó a cabo dentro de la UPN un taller denominado Apreciación Musical Batería, el cual inició desde el semestre 2017-I y hasta el día de hoy, el semestre 2018-II, lleva transcurridos cuatro semestres en que se ha realizado dentro de la institución.

En este taller se enseña a los asistentes la importancia de apreciar el sonido de la batería en las canciones, sin importar el género musical del que se trate, también se les enseña a ejecutar el instrumento de una manera adaptada pedagógicamente para que la asimilación de los ejercicios les sea más fácil, debido a que son pocas las sesiones con las que se cuenta dentro de cada semestre, además de la dificultad que conlleva aprender teóricamente a ejecutar, es por ello que se les enseña de una manera más lírica, para que se pueda cumplir con la meta de que los alumnos aprendan a ejecutar lo mejor posible el instrumento.

De esta manera, el presente trabajo de Recuperación de experiencia profesional se desarrolla mediante la metodología narrativa la cual consiste como en: “Los argumentos para el desarrollo y uso de la investigación narrativa provienen de una óptica de la experiencia humana en la que los seres humanos, individual o socialmente, llevan vidas que pueden historiar” http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_artt, 18 de septiembre 2018, lo cual me permitió hablar sobre mi vida al lado de la música, cómo es que ésta se me

presento, cómo me ha ayudado a desarrollar habilidades, y cómo es que por medio de esta práctica he facilitado a más personas a desplegar capacidades.

Este trabajo se encuentra constituido por tres capítulos los cuales se describen a continuación. En el capítulo uno hablo sobre cómo llegó la música a mi vida, cuál fue mi primer acercamiento a ella y de cómo a lo largo de veinte años el ejercer esta profesión me ha ayudado, en primera instancia, a cumplir con un sueño el cual progresivamente me ha permitido desarrollar habilidades que jamás pensé que podría dominar.

En el capítulo dos abordo la temática teórica donde describo a la música como materia y cómo esta disciplina artística se ha desarrollado durante la historia a la par del ser humano, lo cual le ha permitido convertirse en una actividad ligada estrechamente a su vida desde antes de su nacimiento, también hablo sobre cómo esta actividad se encuentra reconocida como una “Bella arte” y que junto con su particular lenguaje y ejecución, posibilita desplegar habilidades motrices, cognitivas, visuales, afectivas, etc., y cómo es que funge como una herramienta la cual ayuda en el desarrollo del individuo de manera integral, de igual manera se busca describir las razones de por qué no se le brinda el debido reconocimiento dentro de las instituciones de educación básica.

En el capítulo tres hablo sobre cómo el arte se encuentra, en la mayoría de los casos, fuera del alcance de las personas, esto es debido a la falta de un programa de artes en educación básica el cual esté estructurado y cuente con maestros capacitados, además enunció algunas opciones con las que sirven como opción para poder adquirir este tipo de conocimiento dentro de algunas instituciones y cuáles son las posibilidades con las que se cuenta para hacerlo. Con esto se busca destacar la labor que realiza el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Pedagógica Nacional y su programa de Talleres Culturales, donde tengo la fortuna de impartir el taller de Apreciación Musical Batería. Explico los fundamentos del taller, cómo se ha desarrollado durante sus tres etapas, empezando desde el semestre 2017-I hasta la terminación del más reciente que fue el semestre 2018-I y, también, de la misma forma hago un balance de las

habilidades que lograron desarrollar los alumnos con los que he trabajado a lo largo de este tiempo.

De la misma forma planteo cómo ha sido esta experiencia para mí, ya que con el desarrollo del taller he desplegado ciertas habilidades que no tenía desarrolladas, y esto ha sido gracias al contacto con los alumnos. Este taller nos ha servido para desenvolver competencias musicales, y en mi caso también pedagógicas, ya que nunca había impartido clase y en un principio sentí que sería difícil para mí hacerlo.

CAPÍTULO 1 MI VIDA Y LA MÚSICA

Hablar de la forma en cómo la música se adentra en las vidas de los individuos, es una tarea difícil de explicar, debido a que en cada uno de los casos ésta llega a ellos de una manera distinta, en algunos casos se tiene la fortuna de vivir entre personas que se dedican a ella como una profesión, en otros tantos el acercamiento puede ser mediante la sintonización de una estación de radio mientras se realizan las actividades diarias, y en algunos otros por coincidencia al estar en convivencia entre pares al disfrutar de un género en particular, son tantos y diversos los casos, como las personalidades y seres que habitamos en este mundo, pero en esta ocasión en particular les hablaré de uno muy especial, el mío.

1.1 El contacto entre la música y mi vida

Mi relación con la música comenzó con mis primeros años de vida de una manera muy cotidiana, esto debido a que a mis padres, como a la mayor parte de personas les gusta escuchar música de sus artistas favoritos. Recuerdo que tanto mi mamá como mi papá al realizar actividades en la casa lo hacían en compañía de la reproducción de sus discos de acetato o casetes, que eran los formatos que predominaban en esa época. Esto de alguna manera era una actividad inherente en mi vida por lo que representaba para mí una forma normal de vivir.

Pero mi señor padre tenía un as guardado bajo la manga, ya que él sabía tocar guitarra de manera lírica y cuando regresaba del trabajo, en ocasiones, para sacar algo de tensión o estrés se sentaba en la sala a ejecutar melodías con sus cancioneros lo cual llamaba mi atención, por lo que me acercaba para ver lo que hacía y tocar junto con él la guitarra. Vagamente recuerdo que cuando yo tenía alrededor de 3 o 4 años mi papá me cargaba para sentarme en sus piernas, obvio era que yo sólo le daba jalones a las cuerdas de la guitarra, pero me gustaba estar al lado de mi papá en el sillón para escuchar cómo tocaba y cantaba esas melodías.

Mi papá al ver esto compró una guitarra pequeña para tocar junto a él, dicha guitarra sería tanto para mi hermana como para mí, la realidad de las cosas es que nunca aprendimos como tal a tocar la guitarra ya que sólo lo hacíamos por juego y nunca pedimos a mi papá que nos enseñara a hacerlo de manera formal debido a la edad que teníamos, y cuando él intentó enseñarnos, simplemente no aprendimos porque estábamos en la etapa donde para nosotros todo era un juego, y el aprender a ejecutar un instrumento requiere de paciencia y dedicación las cuales a esa edad no teníamos.

En esta etapa de nuestras vidas, el primer acercamiento a la música fue algo placentero ya que pedíamos que nos complaciera con canciones para niños que nos gustaban, y más aún nos ponía felices cuando él cantaba una melodía que compuso para nosotros. Recuerdo que mientras él tocaba y cantaba, nosotros tocábamos nuestra guitarra y lo acompañábamos jalando las cuerdas, al hacer esto nosotros sentíamos que también la interpretábamos.

Posteriormente, a la edad aproximada de 6 años, mi padre compró un teclado de estudiante al cual le puso las notas en todas las teclas con la intención de que aprendiéramos a tocarlo con unos cancioneros que tenía, lo cual no sucedió precisamente de esa manera, creo yo, porque después el teclado se quedó abandonado en la sala y, de igual manera, nosotros lo agarrábamos para jugar a que tocábamos.

En una ocasión mi hermana y yo teníamos la firme idea de tocar una canción para un tío que vendría de Estados Unidos, por lo cual nos pusimos a ensayar para interpretar dicha canción. Ella tocaría el teclado y yo la cantaré, ella si acaso contaba con 8 años de edad y ello le sirvió para poder ser quien ejecutaría el instrumento, mientras yo me encargaré de aprenderme la letra y cantarla.

Todo aquello quedó en una buena idea la cual no pudimos llevar a cabo debido a que por alguna circunstancia, que no recuerdo muy bien, dejamos de ensayar dicha canción. Esto en realidad fue algo hasta cierto punto bueno, porque, al llegar mi tío a la casa, en una estación de radio se escuchaba la misma canción que queríamos interpretar, sin embargo, mi hermana y yo nos llevamos una gran

sorpresa, ya que mi tío al escucharla dijo que esa canción estaba fea y que no le gustaba. Mi hermana y yo sólo nos quedamos viendo con cara de “imagínate si se la hubiéramos tocado”, que al igual, como mi tío nos quiere mucho, nos hubiera dicho que le había gustado.

Tocando guitarra

Fuente: álbum familiar

1.2 La primer vez que ví una batería

Como a la edad de 9 años mi papá fue padrino en los quince años de la hija de un amigo de su trabajo, la fiesta fue en un salón y había un grupo el cual amenizaba, pero para mi fortuna el lugar donde estábamos sentados estaba a un lado de donde se encontraba ubicado el grupo y a mí, específicamente, me tocó muy cerca del baterista. Me gustaría mencionar que hasta esta fecha la música realmente había pasado desapercibida en mis planes, pero justo en ese momento algo en mí me hizo que quisiera ejecutar un instrumento.

El ver al baterista cómo ejecutaba su instrumento y con qué alegría lo hacía, me transmitió lo que él sentía, de hecho recuerdo que mientras él tocaba, yo trataba

de imitarlo con mis manos y pies. Hasta ese momento recuerdo que no había visto físicamente una batería, es más, me parece que no imaginaba su existencia, pero en cuanto la ví supe que ese era el instrumento ideal para mí. Me gustó tanto como se escuchaba que aunque no sabía de música, la atracción por este instrumento fue instantánea, desde ese día la música para mí tomó un tinte diferente ya que me propuse que algún día yo tocaría ese instrumento a como diera lugar.

Recuerdo que días después yo les dije a mis papás que me comprarán una batería, que me gustaría aprender a tocarla, pero mi papá me dijo que era una locura y que aparte no tenía dinero en ese momento. Para que dejara de pedirla me dijo que cuando cumpliera quince años él me la regalaría por mi cumpleaños, yo creo que lo hizo pensando en que cuando llegara a esa edad la idea de tocar la batería ya no sería de mi agrado o que quizá se me hubiera olvidado, situación que no sucedió.

1.3 El medio artístico como motivación

Más o menos a la edad de 11 años, en la zona donde vivo había un movimiento de grupos que tocaban en fiestas particulares y hacían bailes en las calles del municipio, lo cual les permitía adquirir fama entre la comunidad. A estos bailes y fiestas asistían muchas personas que sólo iban a ver a los grupos, como seguidores del movimiento grupero que había en todo México en ese momento, pero en particular eran personas que seguían a las agrupaciones locales en sus eventos. Había casos en los que un solo grupo podía convocar a tantas personas en una calle lo que provocaba que al momento de bailar el suelo se cimbrara como si hubiera un temblor.

En el año de 1994 me tocó vivir una de las experiencias que jamás podré olvidar. Asistí a un evento de este tipo, cosa que jamás había hecho, esto fue posible gracias a que una vecina cumplía dieciocho años y sus papás contrataron para su fiesta a uno de estos grupos de gran fama local.

Recuerdo que ese día era sábado por la tarde y al jugar fútbol con unos amigos de la calle vimos que había una lona en la casa de mi vecina, aunque colocaron una cortina negra la cual no dejaba ver más allá, eso fue algo a lo que no pusimos mucha atención en realidad porque nosotros seguimos jugando. Pero en punto de las 8:00 pm. de repente se empezó a escuchar música de una manera muy fuerte, los vidrios de mi casa vibraban de tal manera que parecía que se tronarían, esto llamó mi atención, así es que salí a ver qué pasaba. Ciertamente es que nunca en mi vida había oído y sentido lo que en ese momento estaba viviendo.

Detrás de la cortina negra, arriba de un entarimado, estaba un grupo tocando y un mar de gente estaba frente a ellos bailando y cantando las canciones, para mí fue increíble ver en ese momento todo aquello porque no sólo era el observar a un grupo tocando, como aquel que vi en el salón cuando fueron los quince años a los que asistí. En esta ocasión, aparte de ver a los músicos ejecutando con sus instrumentos canciones de géneros y agrupaciones que predominaban en esa época, también veía su escenario con iluminación y su audio sonando “a todo lo que daba” de una manera tal, que se sentía cómo vibraban mi ropa y el piso al ponerme frente a sus bafles.

Desde ese momento supe que sí quería ser músico ya que para mí fue algo tan placentero ver cómo tocaba el grupo, además de observar cómo ellos al ejecutar sus instrumentos hacían sentir a los asistentes diversas sensaciones, pude observar que había personas que en un momento podían estar muy alegres al bailar una canción y dos interpretaciones adelante se encontraban a punto de quebrar en llanto por la letra de otra canción.

Para mí esta experiencia fue algo tan relevante que me marcó de por vida, porque al ver que un músico podía provocar tantas sensaciones en las personas me motivó a seguir mi sueño de algún día tocar en un grupo, pero sin duda alguna el instrumento que más seguía llamando mi atención era la batería,

Al observar que el baterista era el músico que, para mi gusto, más alegre tocaba, me hipnotizó, porque consideré que hacía algo tan difícil como coordinar cada extremidad de su cuerpo y eso daba un toque especial, lo que provocó en mi

persona esa curiosidad de saber qué se sentía hacer lo mismo que él. Saber que le das la pauta a más personas para empezar una canción y que te sigan provocó en mí más interés de aprender a tocar ese instrumento.

Pero para mi mala suerte aún no cumplía quince años, para que mi señor padre me regalara tan anhelado instrumento, todavía me faltaban cuatro años más de espera para poder estar sentado detrás del instrumento y golpear los tambores y platillos, y así seguir mi sueño de tocar en un grupo.

1.4 Mi primer contacto con el instrumento anhelado

A lo largo de un par de años me volví seguidor de un grupo local el cual había llamado mi atención por la música que tocaba, pero aún más porque tenían una batería que me gustaba demasiado, aunque no sabía nada acerca del instrumento, si era o no de buena marca o de mala marca, ni las partes que la conformaban. Procuraba asistir a algunos de sus eventos, no a todos debido a mi edad, ya que en ese momento me encontraba cursando primer grado de secundaria.

Para mis papás no era tan agradable ver que yo fuera a escuchar a los grupos a mi corta edad, por lo cual me ponían como condición para concederme el permiso obtener buenas calificaciones en la escuela y que los eventos fueran cerca de mi casa, por ello procuraba cumplir con todo esto para no perdérmelos, aunque en realidad no eran muchos, si acaso sería una vez al mes, pero para mí esto era suficiente.

Asistir a estos eventos era algo grandioso para mí, me quedaba frente al escenario para observar cómo tocaban los grupos, pero en especial veía al baterista, para mí era un sueño verme así algún día; arriba de un escenario tocando la batería y que en conjunto con mis compañeros de grupo nuestras interpretaciones causaran algún tipo de reacción en los asistentes.

Un día todo dio un giro trascendental. Al pasar, acompañado de un primo mío, por un lugar donde se llevaría a cabo un evento, un grupo estaba a punto de probar su

audio y él se percató de que el baterista del grupo era el novio de una de mis primas, para mí saber eso fue algo en verdad sorprendente, dentro de mí sabía que algo podría sacar de bueno.

Sin más preámbulo me propuse presentarme con él y buscar la manera de que me pudiera enseñar. Tuve que esperar casi una hora hasta que bajó del entarimado, entre emoción y pena me acerqué para presentarme como el primo de su novia, ni él ni yo nos conocíamos en realidad pero pude platicar con él y pedirle que me enseñara a tocar la batería, a lo que no se negó, quizá por la situación de mi prima, sólo me indicó que le marcara y nos poníamos de acuerdo para empezar con la enseñanza.

Intercambiamos números de teléfono, recuerdo bien que ese día era un domingo y yo le marqué el lunes con la esperanza de poder empezar ese día, pero como era obvio él no estaba a mi disposición y pasaron así quince días en los cuales yo estuve sumamente impaciente. Por fin un día me dijo: “mañana nos vemos a las 4 de la tarde en mi casa”, de verdad no podía creer que por fin podría saber qué se sentía estar sentado detrás de una batería intentando ejecutarla.

Lógico es que por la edad con la que contaba, la emoción era tanta que no pude dormir esa noche, eran 3:30 de la tarde del día acordado y yo esperaba que diera la hora de la cita para salir de mi casa.

Al llegar a su casa no supe si tocar la puerta o el timbre, opté por tocar lo primero y cuando escuché que venía alguien me puse muy nervioso, por suerte era él, abrió la puerta me saludó y me pasó a su cuarto, ya que era el lugar donde tenía la batería, para mí fue una sensación indescriptible, tener por fin enfrente el instrumento y poderlo tocar con mis propias manos, él me explicó que aprender era algo difícil debido a que para hacerlo se tenían que separar las extremidades y que cada una debe trabajar en cierta área, además me enseñó cuáles eran las partes que conformaban la batería y para qué servía cada una.

Por fin había llegado el momento esperado, pero cuál fue mi sorpresa, que en verdad era difícil tratar de coordinar las extremidades para ejecutar un ejercicio

que él me indicó. Lo intenté varias veces con la esperanza de poder hacerlo, sin obtener éxito alguno, quizá el motivo principal fue que no me supo explicar bien el método para realizarlo y así estuve por un par de horas. Él sólo me decía “así no es” y me corregía, terminé por desesperarme, considero que esto sólo lo hizo para que no me quedaran ganas de seguir pidiendo clases.

No me di por vencido y seguí buscándolo sin obtener una respuesta positiva de parte suya, hasta que se me ocurrió la idea de pedirle trabajo en su grupo como ayudante jalando cables y cargando bocinas, él me dijo que no sabía si se podría debido a que él no era el dueño del grupo, pero que se lo comentaría y que él me avisaba.

Un día por la tarde recibí una llamada en la que me decía que el dueño del grupo le había dicho que si quería ayudarles sería sin obtener beneficio alguno, ya que no contaban con presupuesto para pagar a un ayudante, porque el grupo apenas estaba empezando y únicamente alcanzaban a pagar los gastos que se generaban en sus eventos. Accedí a hacerlo de esa manera con tal de aprender cosas nuevas y no separarme del instrumento.

1.5 El comienzo de mi educación musical lírica

Tuve que buscar la forma de estar en contacto con la batería como tal y por ello asistía a los ensayos del grupo como si yo fuera parte de la agrupación. De esa manera buscaba identificar el sonido del instrumento en las canciones para, posteriormente, ponerlo en práctica en casa mientras escuchaba las mismas canciones y simulaba que tocaba en la mesa o en mis piernas, puesto que no contaba con una batería. Me faltaban un par de años para poder hacer cumplir a mi padre su promesa de regalarme una batería para cuando cumpliera quince años.

No puedo negar que me fue difícil hacer las cosas de esa manera ya que tenía que poner mucha atención en todo lo que hacía el baterista y conjuntamente las canciones para tratar de entender el porqué de lo que se hacía en la batería. Esta

táctica poco a poco fue dando resultado, así que para cuando tenía la oportunidad de tocar la batería lo que hacía no estaba tan mal.

Obvio es que me faltaba tener el instrumento físicamente a mi disposición para ensayar, porque no es lo mismo pegarle con las manos a la mesa o mis piernas que ejecutar golpeando los tambores y partes de la batería.

El poco tiempo que estuve con ellos me sirvió para aprender a reconocer los diferentes géneros musicales y cómo se debe ejecutar la batería. Cada que podía sentarme en la batería para ensayar un poco, lo hacía, ya fuera en los ensayos de ellos, mientras descansaban o en los eventos particulares que tenían. Después de armar los instrumentos y de que ellos probaban el equipo de audio me quedaba pegándole a la batería con la esperanza de ver una mejora, ya que para mí esto me brindaba la motivación para seguir adelante porque sabía bien que me faltaba mucho camino por recorrer para ser el baterista principal de una agrupación.

Al hacer esto por casi un año aprendí no sólo a distinguir el sonido de la batería sino también el de los demás instrumentos, no estaba capacitado para ejecutarlos pero sí para diferenciar a cada uno de ellos dentro de una melodía, esto me benefició ya que al paso de este tiempo tuve la oportunidad de integrarme como ayudante de otro grupo musical el cual ya me pagaba por trabajar con ellos.

Con este grupo procuré hacer lo mismo, ir a los ensayos ya que sabía que de ellos podría aprender más cosas, y así fue. Al acompañarlos en una ocasión su percusionista no pudo asistir y me preguntaron que si yo sabía tocar el instrumento, contesté que tenía las nociones pero que no creía fuera tan difícil hacerlo. Me dijeron que tocara con ellos en ese momento lo cual fue algo nuevo para mí, ya que nunca había acompañado a un grupo en forma. Ésta sería la experiencia que estaba buscando. En realidad no sabía mucho del instrumento porque nunca lo había tocado, pero intenté hacerlo en ese momento basándome en lo poco que había aprendido, lo hice esperando tener una respuesta favorable y así fue. Al término del ensayo me dijeron que me hacía falta práctica pero que lo había hecho bien, para mí escuchar esas palabras fue algo maravilloso porque

sabía que si seguía esforzándome mi meta de tocar en un grupo como baterista estaría más cerca.

Lamentablemente esta agrupación ya contaba con todos sus elementos y obvio no podían sacar a nadie para que yo pudiera entrar, aparte de que aún me faltaba experiencia para poder ser el titular de un instrumento, pero eso no me importó porque yo seguí con ensayos por mi cuenta. En ocasiones, estando en los eventos, el percusionista del grupo me decía que tocara alguna canción, lo cual yo hacía con gran gusto, pero en la batería no podía hacer lo mismo debido a que aún me faltaba práctica.

1.6 El desarrollo de mi oído musical

Al trabajar con esta agrupación me empezaron a llamar la atención más ámbitos del ambiente musical que desconocía, entre ellos la importancia que tiene el audio para que los grupos se escuchen bien en sus presentaciones. El grupo en el que trabajé contaba con cierto reconocimiento del público, es por ello que se esmeraban en que esta parte siempre estuviera bien, por lo cual empecé a interesarme por la parte técnica; escuchar la música e identificar el sonido de los instrumentos que conforman un grupo para desarrollar el oído que es una parte fundamental.

Ver que en todos los eventos hacían pruebas de sonido y que éstas eran indispensables para que las presentaciones salieran bien llamó mi atención, aprendí lo que era sonorizar, como ellos lo llamaban, y es por ello que empecé a interesarme en este ámbito de la música que desconocía completamente, lo hice como cualquier situación en la que se tiene una duda, preguntaba el porqué de cada cosa, además de experimentar sobre la marcha.

Algo que me sirvió fue que la persona que me empezó a enseñar lo que era sonorizar me reiteró que para poder hacerlo bien era indispensable ejecutar al menos un instrumento, ya que al identificar bien su sonido es más fácil identificar el de los demás.

Experimentar esta faceta de la música me ayudó a desarrollar otras habilidades conjuntas de la música, entre ellas distinguir la diferencia de frecuencias que percibe el oído humano, cómo suenan los instrumentos, cómo se procesa el audio y el manejo de consolas, entre algunas otras más, pero lo mejor de todo fue que lo pude hacer sin dejar a un lado mi gran sueño de tocar la batería en un grupo musical.

Así estuve como ayudante en el montaje del equipo y la sonorización de este grupo por un lapso de seis meses, que fue el tiempo que me restaba por trabajar con ellos, ya que tuve que salir del mismo por problemas con los demás ayudantes del staff.

Fue mi primer trabajo relacionado con la música y por lo mismo salir de esa manera fue algo doloroso para mí. No sabía lo que el futuro me depararía, sin embargo, lo mejor para mí estaba por venir porque gracias a las habilidades musicales y técnicas que había desarrollado tuve la oportunidad de entrar a otro grupo que tenía reconocimiento, no sólo a nivel local sino también en algunos estados de la República, esto ayudó aún más a que mi sueño de ser músico se realizara.

1.7 Mi oportunidad

Así, después de salir de esta agrupación donde aprendí muchas cosas tuve que buscar dónde seguir mi sueño de tocar con un grupo. Para mi fortuna no tardé más que una semana en encontrar trabajo con uno de los grupos más famosos de mi localidad, era trabajo como staff ya que contaban con quien les sonorizara, pero en gran medida me ayudó el comentarles sobre mi experiencia como ayudante y de las habilidades que había desarrollado.

Desde un principio me llevé bien con todas las personas que conformaban este grupo, tanto ayudantes como músicos y dueños, pero por alguna razón en especial los integrantes del grupo me juntaban mucho con ellos. En mi afán de seguir en contacto con la batería yo me ofrecía a armar sus instrumentos en cada

evento, así podría tocarlos al momento de probar el audio y ellos sólo llegarían a tocar en el evento, ya que a sus ensayos no podía asistir por la lejanía de mi casa.

Uno de ellos me tomó un gran aprecio por lo que siempre me buscaba, él era el percusionista. En alguna ocasión me preguntó si yo sabía ejecutar algún instrumento como tal y le comenté que me encantaba la batería, pero que aún no sabía tocarla muy bien, pero que en alguna ocasión había tocado algunas canciones en las percusiones. En ese momento me pidió tocar para ver qué tan bien lo hacía, al terminar de hacerlo me comentó que le había gustado, que se escuchaba bien.

En el próximo evento que hubo él me habló y me comentó que si me gustaba la idea de quedarme en el grupo a tocar percusiones, yo me empecé a reír debido a que pensé que era una broma, él sólo me miró y me dijo que no era broma, que él tenía que salir del grupo por algunos problemas familiares y que le gustaba la idea de que yo me quedara en su lugar. Le comenté que sí me gustaba la idea pero que en verdad no sabía si los dueños lo aceptarían, él contestó que ya les había comentado en un ensayo y que ellos habían aceptado hacerme una prueba en la semana para ver si podía hacerlo o no.

Sólo cuatro meses habían pasado desde que entré en esta agrupación y una oportunidad se me presentaba sin esperarla. Con muchos nervios, como era de esperar, me presenté a hacer la audición que se requería para ver si era apto para incorporarme al grupo. Después de tocar con ellos cinco canciones, hablaron conmigo y me dijeron que no se escuchaba mal pero que se podría escuchar mejor, que ellos eran un grupo que ya contaba con cierta reputación y respeto por parte de los demás grupos locales y que les gustaría seguir así, que si yo me comprometía a esforzarme por tener ese nivel las puertas estaban abiertas.

Muy seguro de mí les contesté que sí lo haría, que me comprometía a hacerlo, que si ellos me lo permitían llegaría antes de la hora del ensayo para practicar. Fueron muy accesibles porque me dijeron que confiaban en mí y que sin problema podía ensayar el tiempo que considerara necesario, que me echaban la mano

para aprovechar la oportunidad, que ya estaba en mí el esforzarme por quedarme en ese lugar.

Obvio que no la desaproveché, sabía bien que mi sueño era tocar la batería y que esta oportunidad me serviría para desarrollar más habilidades musicales; ensayar tanto percusiones como la batería, ya que tenían ambos instrumentos para practicar.

Después de haberme adentrado en el mundo de la música por fin tenía la oportunidad de tocar un instrumento y a mis casi quince años el ser parte de un grupo y tener mi propia batería ya era una realidad.

1.8 Mis quince años, el inicio de mi sueño

Abril de 1998 un mes que nunca olvidaré, dos acontecimientos importantes tuvieron lugar en mi vida, el primero y principal fue cumplir mis quince años y obtener de regalo el tan anhelado instrumento. Aún recuerdo ese lunes 13 de abril, cuando vi por primer vez mi batería me llené de emoción, aunque no era la mejor del mundo para mí sí lo era, de color negro como yo la quería, así por fin tuve con qué ensayar en casa.

El segundo acontecimiento fue que debutaría como músico de una agrupación, fue un jueves 30 de abril, saliendo de la secundaria fui a casa a cambiarme de ropa para acudir a un evento y así ayudar a armar el escenario, probar el audio y en la noche salir a tocar con mis compañeros de grupo.

Antes de presentarme me sentí un manojito de nervios y sólo recuerdo que un compañero se acercó y me dijo: "Con todo, menos con miedo", pensando que esto me ayudaría psicológicamente, sin embargo, escuchar estas palabras lejos de calmarme me pusieron más nervioso, y no era para más, ese día mi familia esperaba con ansia verme arriba del escenario tocar.

Julio músico

Fuente: Album familiar

A lo largo de siete años fui aprendiendo a ejecutar mejor, tanto las percusiones como la batería, aprovechaba cada momento que tenía disponible para ensayar ambos instrumentos, al salir de la escuela procuraba comer y al término de ello salía de casa para llegar temprano al cuarto de ensayo a fin de desarrollar mis habilidades musicales. Aprendí a tocar timbales y congas, todo esto por la necesidad de saber más sobre mi rama musical que es la percusión.

Aprender a ejecutar estos instrumentos me abrió más posibilidades de desarrollar habilidades musicales tanto cognitivas, motrices, auditivas, perceptivas, etc. para ello me fue de suma ayuda tocar en diferentes tipos de contextos y con diferentes agrupaciones, ya que tanto tocaba en fiestas familiares y bailes populares con un grupo, como también lo hice con amigos de otros grupos amenizando en bares.

En el contexto del bar era tocar todo lo que pedían los clientes ya que no debía importar de qué género o época fuera la música, gracias a mi estancia en el bar aprendí una parte de la música a la cual se le llama “improvisar”, lo cual me sirvió aún más.

Mi perseverancia me brindó buenos frutos, ya que al paso de este tiempo la oportunidad de cumplir mi sueño se presentó cuando el baterista de la agrupación

no podía seguir y me ofrecieron quedarme en su lugar, de nueva cuenta la suerte había estado de mi lado, sólo tendría que aprovecharla.

Aunque ya contaba con más conocimiento sobre el instrumento y lo dominaba mejor, aún me hacía falta la experiencia de tocar ya en conjunto. Una vez más sin pensarlo acepté el reto, sabía que cumplir mi sueño no sería del todo fácil.

A diferencia de la ocasión pasada, esta vez la oportunidad se me presentó de diferente manera ya que de un día a otro pasé de ser percusionista a baterista del grupo, debido a que el baterista sólo dijo “adiós”, dejando en puerta un evento, sin importar que este fuera al día siguiente y por lo cual me tocó sacarlo adelante.

Cuando me dijeron que yo tocaría en ese evento con emoción me puse a repasar en mi casa, escuchando las canciones que sabía que tocaríamos, ya tenía una ventaja a mi favor, que el ensayarlas me fue más fácil gracias a que mi hermosa batería de color negro que tanto anhelé ya estaba conmigo y sería mi cómplice en esta nueva aventura.

Llegó el día del evento donde por fin haría realidad mi sueño de tocar la batería, volví a sentir esa sensación de mariposas en el estómago que ya hacía mucho no sentía, al empezar a tocar me equivoqué en un par de canciones lo cual me puso más nervioso, pero sabía que si no me tranquilizaba haría puras tonterías y eso no me ayudaría a demostrar mi capacidad para ejecutar, lo cual significaba regresar a las percusiones y no poder seguir con mi sueño de ser baterista.

Así transcurrió ese primer evento como baterista que aunque hubo detalles de parte mía al ejecutar, en términos generales salió bien, pero yo no me sentí satisfecho con el trabajo realizado, sabía que mi labor podría y debería ser mejor porque entendía bien la capacidad que tenía para hacer las cosas y sabía que esforzándome podría realizar una mejor ejecución en la batería, aunque esto no sería fácil, ya que adquirir mejores habilidades en el instrumento era un proceso difícil pero no imposible.

Me dediqué a ensayar batería todo el tiempo que podía aunque no tuviera el instrumento conmigo, tenía mis manos y pies que me servirían como un

instrumento tal cual lo había hecho en alguna ocasión, pero también contaba con otras herramientas para poder hacerlo, mi oído, el cual ya había desarrollado en muchos aspectos musicales, tanto para escuchar los instrumentos y su sonido como para sonorizarlos.

Me sirvió trabajar en ocasiones con mis amigos en los bares, porque manejaba otros géneros musicales que me exigían diferentes habilidades para ejecutar, y esto se complementaba con lo que hacía dentro del grupo en el que me encontraba, porque aparte de tocar la batería también me encargaba de sonorizarlo.

Lamentablemente como todo tiene un inicio también tiene un final y en esta ocasión tuvo que ser así, después de diez años de ser parte de este grupo y haber vivido y aprendido muchas cosas un día todo cambió, tuve que dejar con mucho dolor el grupo al cual había entregado gran parte de mi vida.

Mi amada compañera “la Música” me volvía a poner en esta situación, me manifestaba de nueva cuenta que con ella no todo era alegría y que de igual manera así como en algún momento al interpretarla moví sensaciones en los demás, ella tenía la capacidad de moverlas en mí.

Así ha pasado mi vida desde ese entonces, durante este tiempo he estado en algunas agrupaciones con las que he aprendido a desarrollar mis habilidades en los instrumentos que ejecuto, no en todas he tocado el mismo tipo de música, han sido tantos géneros, como agrupaciones diferentes, los que me han ayudado a ir puliendo mi técnica y ejecución.

Esto me ha servido de la misma manera para hacer un mejor trabajo de sonorización, ya que dominar distintos géneros musicales me ha ayudado a desarrollar el oído, el cual funge como la herramienta fundamental de una persona que se dedica a sonorizar, ya que son diferentes tipos y se necesita tener conocimiento de cómo deben sonar los instrumentos en cada género musical.

La música me ha brindado muchas satisfacciones hasta el día de hoy en el que cuento con una edad de treinta y cuatro años. He aprendido demasiadas cosas

tanto técnicas, como musicales, pero en este recorrido me he dado cuenta que después de haber pasado cierto tiempo y bajo algunas circunstancias y experiencias, dejas de tomarle cariño a las agrupaciones con las que trabajas, cada vez es más fácil salir de un grupo y estar en otro, debido a que lo que haces es adaptarte a cada contexto en el que te toca estar, vivir y disfrutar lo que se te presenta.

Esta es una parte de la música que no me gusta mucho ya que se desarrolla una “insensibilidad emocional” la cual, a decir verdad me ha ayudado a no sufrir por salir de un grupo, como fue mi primer caso, el cual era mi mundo y por ello dolió tanto ya no ser más parte de él. La experiencia me ha servido para que ese tipo de detalles no me afecten más de lo que deben hacerlo.

Como ya he mencionado a lo largo de este capítulo, mi acercamiento a la música fue de una manera hasta cierto punto rústica, debido a que por las carencias que tuve de un instrumento y la falta de un maestro aprendí por medio de la simulación y el oído, lo cual me ayudó para desarrollar mi capacidad de percepción y auditiva, pero no pude desarrollar una buena técnica.

Tengo ya poco más de veinte años ejecutando instrumentos de percusión, y puedo decir que fue una tarea difícil el poder aprender a tocarlos sin la ayuda de un guía que estuviera conmigo, todo lo que he logrado hacer ha sido por convicción propia y la necesidad de satisfacer mi gusto por tocar, pero el hacerlo desde un principio sin la dirección de un maestro con experiencia, provocó que yo tardara en aprender algunos aspectos musicales basados en la teoría, los cuales me habrían servido de gran ayuda para que la tarea de aprendizaje musical fuera más fácil, esto también provocó que desarrollara una mala técnica al ejecutar, lo cual pudo provocar lesiones en algunas partes del cuerpo como manos, piernas y espalda, por el simple hecho de no haber desarrollado una buena técnica ergonómica al tocar los instrumentos.

Me costó trabajo detectar cuáles eran los problemas que tenía en ese aspecto y encontrar cómo poder erradicarlos, ya que se me hizo costumbre tocar de cierta manera que, aunque no era la idónea, había sido la forma en la que aprendí, y

poder erradicar ese esquema de mi aparato cognitivo fue difícil, tardé en hacerlo pero lo logré, y con la mejor de las suertes, ya que nunca tuve un problema de lesión por ejecutar mal los instrumentos.

De la misma manera aprendí más sobre la teoría musical de los instrumentos de percusión, investigué al respecto sobre el tema lo cual me ayudó demasiado para desarrollar mis habilidades de ejecución. Hoy puedo decir que si desde un principio alguien me hubiera enseñado sobre estos temas quizá hubiera desarrollado más mis habilidades con los instrumentos, ya que siempre es indispensable la dirección de alguien que cuente con la debida experiencia para poder instruir de la mejor manera posible a quien tiene la intención de aprender cualquier instrumento, no solo de percusión, ya que esto es indispensable para que el aprendizaje sea favorable.

CAPÍTULO 2 LA MÚSICA UNA BELLA ARTE

La música es un arte que ha acompañado por siglos el desarrollo del ser humano, esta actividad ha evolucionado de su mano, y a medida que pasa el tiempo debe adaptarse al tipo de época y contexto en los que se encuentra. En un principio ésta era apreciada por un segmento de la población, ya que únicamente se encontraba al alcance de unos cuantos, y su estudio en particular era algo a lo que sólo aquellos individuos de clase alta podían acceder, pero con el paso del tiempo ha adquirido un carácter más comercial lo cual le permite llegar cada vez a más personas que pueden disfrutar tanto de escucharla como de interpretarla.

2.1 La música como la conocemos

En la actualidad reconocemos el importante papel que juega la música en la vida de los individuos, ya que ésta es parte de sus actividades diarias, esto gracias al auge que ha alcanzado a raíz de su uso en actos culturales y sociales como bodas y bautizos, o en las ceremonias religiosas, cívicas, militares, etc., pero también es debido a su difusión dentro de los medios tecnológicos que puede acompañarle en dichas actividades, además la podemos apreciar por medio de gadgets, lo cual es cada día más común.

De manera cotidiana hablar de música, por lo regular, se hace para referirse al gusto particular por escuchar algún género sonoro o a algún artista de nuestro agrado, y en contadas ocasiones nos planteamos reflexionar acerca de cuál es el secreto para que alguna canción o grupo pueda provocar ciertas reacciones en nosotros.

El individuo sólo sabe que escuchar los acordes o ritmo de alguna interpretación musical le provoca diferentes sensaciones que, en la mayoría de los casos, se manifiestan como sentimientos que pueden ir desde una gran melancolía o alegría, hasta llegar a la euforia.

Es un hecho que no a todos los individuos les interesa profundizar en saber por qué alguna interpretación le provoca reacciones diversas, y mucho menos saber si a los músicos les provocó alguna sensación grabar dicha obra musical. De esta manera la percepción que se tiene de alguna ejecución puede ser diferente en cada uno de los individuos involucrados, ya que en el caso de los oyentes, ellos disfrutan de un producto creado para que se escuche bien, en algunos casos este procedimiento le da un toque que brinda a la melodía esa esencia que puede estimular una atracción un poco más fuerte para quien la escucha, ya que al hacer la edición de los discos se les insertan efectos y ciertos procesamientos a los instrumentos, lo cual induce a que estos destaquen en ciertos momentos de las canciones, lo cual puede generar un cierto encanto a quien lo escucha.

Por otro lado, encontramos a los músicos quienes son los encargados de ejecutar sus instrumentos y plasmar en dichas canciones un toque particular, este procedimiento es una acción muy aparte de lo que es un producto procesado. Implica que al interpretar, ellos, despierten dentro de sí mismos todo tipo de sensaciones, y este hecho puede provocar junto con el procesamiento antes mencionado que el oyente experimente sensaciones inexplicables al escuchar el producto que se da de la convergencia entre estas dos situaciones. Este hecho da como resultado una impresión que provoca la atracción del oyente hacia esta ejecución, y es por ello que en algunas ocasiones al escuchar partes específicas de una canción o la interpretación en su totalidad, se pueden experimentar diversas emociones.

Psicológicamente, la música puede despertar, evocar, estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y sentimientos. Es una fuente de placer, y puede provocar catarsis y sublimaciones. También puede traer a la memoria olores y colores, y modificar el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio y del tiempo (Villaseñor, 2002, p. 3).

En mi caso particular, al escuchar canciones, tanto el contenido de la letra como la interpretación y el sentimiento con el que se ejecutan los instrumentos, me provocan emociones y sentimientos diferentes. La letra de las canciones me

genera sensaciones diversas ya que me recuerdan pasajes agradables de mi vida y algunas otras situaciones que no lo fueron tanto.

Hay momentos dentro de algunas interpretaciones que no puedo pasar desapercibidos debido a que soy músico, por ejemplo, cuando escucho una buena ejecución, donde el músico imprime su sentir al ejecutar, me atrapa por completo y provoca en mí alegría y satisfacción total, por lo regular esto me suele pasar al escuchar una buena interpretación vocal o un magistral solo de batería o guitarra, que son los instrumentos musicales que más llaman mi atención.

Por esta característica a la música se le puede considerar como una bella arte, ya que logra transmitir conocimientos al individuo, y de la misma forma, mueve en él sensaciones y despierta emociones a través de recursos sonoros o lingüísticos.

La música al ser una manifestación que va de la mano con la actividad humana puede representar mediante su interpretación sentimientos, estados de ánimo o situaciones de la vida pero no puede expresar conceptos ni simbolizar objetos, esta característica le convierte en un elemento que sirve como herramienta para el desarrollo personal y la evolución del ser humano, ya que posee atributos que le hacen única en el desarrollo integral del individuo.

La música se diferencia de otras manifestaciones artísticas (pintura, escultura, arquitectura, danza) en la forma y elementos de expresión, que cada una emplea, aunque todas tienen el mismo fin la comunicación y expresión de los seres humanos para hacer más agradable y fácil la convivencia humana (Gutiérrez, 2006, p.1).

La música como lo mencionan Agudelo, Bárcena y Zavala (1996) en su libro “El Hombre y la Música, Apreciación y Expresión Musical”, es el arte de organizar los sonidos de uno solo o varios instrumentos que, en coordinación con el tiempo, dan lugar a sus tres grandes elementos: ritmo (su elemento fundamental), la melodía y la armonía, lo que integradamente cumple con alguno de sus propósitos que es el de entretener o ambientar cierta situación y, en términos generales proporcionar una experiencia sensorial en el oyente.

De la misma forma se menciona en este libro que la música, produce en los oyentes una sensación o estado de ánimo, que puede ser de alegría, tristeza, enojo, exaltación, etc., aunque cabe señalar que no todas las personas tienen la misma respuesta ante determinada obra musical, este hecho puede depender de varios factores entre los que podemos destacar Agudelo, Bárcena y Zavala (1996):

- a- Preferencias personales por un género musical.
- b- Estados de ánimo.
- c- Familiaridad con el tipo de obra musical que se escucha.
- d- Grado de conocimiento general sobre la música (este punto tiene gran incidencia en los incisos a y c)

Se puede enfatizar que el grado de familiaridad y el conocimiento que se tenga, al hablar de educación musical, ayuda a tener una mejor experiencia sensorial al momento de disfrutar de una interpretación, porque cuando se sabe “escuchar”, cualquier obra musical se aprecia mejor y se logra descubrir con mayor facilidad la riqueza artística de la misma, lo cual ayuda al individuo para identificar la calidad que posee dicha ejecución.

2.1.1 El lenguaje de la música

La música en sí es un concepto difícil de explicar debido a que es un arte, y como tal debe despertar emociones en sus espectadores; se ha convertido en un fenómeno popular en nuestros días y se le puede considerar como un lenguaje universal el cual cuenta con su propia forma de escritura y representación, es decir, tiene signos o notas musicales que se escriben en el “pentagrama”. Estos símbolos adquieren diferente significado para cada uno de los individuos, ya que para aquellos que están adentrados en el mundo de la música son una guía al momento de ejecutar su instrumento y para los que no lo están sólo tiene el carácter de algo plasmado que guía a los músicos, pero les es difícil entender su contenido.

Pentagrama: viene del griego pentha que significa cinco, y grafos que significa línea, cuando hablamos de pentagrama estamos hablando de cinco líneas paralelas, también es conocido como pauta musical, se convierte en musical cuando en su inicio escribimos una clave musical, la cual nos indica la posición de las figuras frente a unos sonidos claros, establecidos en cada línea y en cada espacio dentro del mismo según la ubicación de las cabezas de las figuras, lo cual le permite al ejecutante de un instrumento la interpretación de la obra musical (Guevara, 2010, p. 10).

Pentagrama en clave de sol

Fuente: Teoría de la música, 26 de noviembre 2018

Por lo regular la mayoría de individuos identifican al pentagrama como parte importante dentro de la música, aunque no cuentan con la habilidad de entender los símbolos que vienen escritos dentro de él.

El oyente identifica lo que es la música, al realizar sus actividades diarias, y aunque no le es posible entender lo que está plasmado en una partitura, el solo hecho de escucharla le brinda una experiencia agradable, este proceso se puede llevar a cabo sin tener conocimiento alguno de su forma de escritura o ejecución.

Por otro lado, el músico, en la mayoría de casos, es aquel personaje que cuenta con la capacidad de definición ya que además de escuchar, puede analizar para identificar los sonidos de ciertos instrumentos debido al conocimiento que tiene sobre ellos, lo que le brinda la facilidad para interpretarlos, cabe señalar que en algunos casos se vale de la escritura hecha en una partitura para poder ejecutar las composiciones, sin importar del país que vengan o en qué idioma estén

escritas las obras musicales, ya que el lenguaje musical es un conjunto de símbolos universales.

Para los músicos lo que vale es la escritura de la composición en el pentagrama, la cual siempre será identificable en cualquier contexto, ya que como se menciona en el trabajo: La Música La Reina de Las Bellas Artes: “esta forma de escritura sirve para representar /expresar las notas musicales, silencios y resto de signos musicales que representan la agógica musical” (Gutiérrez, 2006, p. 15). Con este tecnicismo se hace referencia a la velocidad con que se interpreta una obra o parte de ésta, en el mundo musical se conoce como Tempo o beats, y que se refiere a los pulsos por minuto en los que se basa la armonía de una interpretación.

Tabla de valores, notas musicales

	SONIDO	SILENCIO	VALOR
Redonda ó Unidad			4 Tiempos
Blanca ó Mitad			2 Tiempos
Negra ó Cuarto			1 Tiempo
Corchea ó Octavo			1/2 Tiempo
Doblecorchea ó Dieciseisavo			1/4 Tiempo

1 Redonda:	
=	
2 Blancas:	
=	
4 Negras:	
=	
8 Corcheas:	
=	
16 Semicorcheas:	
=	
32 Fusas:	

Fuente: Teoría de la música, 26 de noviembre 2018

2.2 ¿Qué es la música?

Si se trata de entender el significado de la palabra “Música” se puede empezar a hacerlo desde una concepción muy básica, la cual podrá servir como una guía para empezar a desarrollar este concepto de la mejor manera posible, esto se logrará al complementarle con otras definiciones que son muy cercanas a ella.

Como primer acercamiento podemos hacer uso de las fuentes de apoyo más comúnmente consultadas como el diccionario o fuentes en internet, las cuales puntualizan lo siguiente:

Música: Es el arte de combinar sonidos y silencios de forma agradable al oído. Mediante ella el hombre expresa sentimientos y estados de ánimo, por lo cual, se le considera subjetiva, es decir, no se puede ver ni tocar, pero si sentir e interpretar (Guevara, 2010, p. 5).

Música: “Arte de combinar los sonidos conforme a las normas de la melodía, armonía y ritmo. Concierto de instrumentos o voces o de ambas cosas a la vez” (Diccionario Larousse, 2011, p. 535).

Música: “Forma de comunicación en un idioma universal, es comunicar aquello que está adentro de la persona que la compone o la interpreta para lo cual no existe otra forma de expresión” (<http://fmmusica.freeservers.com/ConceptosdeMusica.htm>, 10 de noviembre 2017).

Música: “Palabra que se deriva de musa, del griego 'musiké téchne' o 'mousike' que significa 'el arte de las musas’” (<https://www.significados.com/musa/>, 10 noviembre 2017).

Como se puede observar, en este primer intento por tratar de entender el concepto, la música se nos presenta como el arte que se encarga de ordenar los sonidos emitidos por instrumentos, ya sea musicales o la misma voz, dicha combinación se basa en ciertas normas o leyes que logran integrar una melodía la cual está compuesta por ritmo, melodía y armonía.

Ahora es importante mencionar que la música es diferente de las demás manifestaciones artísticas como la literatura, el teatro, la escultura, la pintura, etc., ya que es un medio de expresión del ser humano, el cual se escribe, se lee, y se interpreta, sin embargo debemos entender que aunque las artes tienen ciertas diferencias, juntas tienen una correspondencia, la cual ayuda en el desarrollo intelectual del ser humano.

Por lo tanto, es necesario describir a la música y conocer un poco de su historia para poder hacer una mejor representación de qué es en lo que consiste, empezaremos por decir que Agudelo, Bárcena y Zavala (1996) nos mencionan en

su libro “El Hombre y la Música, Apreciación y Expresión Musical”, que sus inicios se encuentran dentro de la mitología griega, y que la palabra música se deriva del vocablo Musa, el cual hace alusión al coro de las nueve musas hijas de Zeus y Mnemósine, que dirigidas por Apolo, se encargaban de conservar y cuidar las artes y la ciencia, ellas son las figuras que servían como inspiración para que el arte se materializara en una realidad.

1. Clio, musa de la Historia.
2. Euterpe, musa de la Música.
3. Polimnia, musa de los cantos sagrados.
4. Terpsícore, musa de la Danza y la Poesía Coral.
5. Caliope, musa de la belleza.
6. Erato, musa de la canción amorosa.
7. Melpómene, musa de la Tragedia.
8. Talía, musa de la Comedia.
9. Urania, musa de la Astronomía.

Atenea junto a las musas, de Frans Floris (c. 1560)

Fuente: <https://sobregrecia.com/2013/05/24/las-9-musas-de-la-mitologia-griega/>, 3 de abril

2018

Las musas eran la fuente de inspiración para las artes y las ciencias, es por ello quizá que el Diccionario de la Real Academia (2018) nos brinda una definición como ésta: “conocer la etimología de la palabra música, es una excelente forma para comprender principalmente esta definición, proviene del griego, ‘mousike’ y su significado hace referencia a ‘el arte de las musas’”.

Desde su raíz etimológica la palabra está conformada por los sufijos Musa e Ike, con lo cual se representa su significado, el cual, se encuentra ligado con el arte, y hace referencia a aquel que viaja mediante el sonido armónico que estimula desde un punto energético la mente del hombre y provoca que oscile en la misma frecuencia a través de la vibración y, así de esta forma se proyecte hacia sus profundidades, para favorecer emociones y sensaciones dentro de él.

2.2.1 La teoría musical y el hombre

Se considera que la música surgió con el hombre, que nació de su necesidad de expresarse por medio de la voz y de los ruidos percutidos generados por él mismo. Sin embargo no se puede afirmar que desde que ella surgió haya existido una escritura musical tal y como la conocemos el día de hoy, lo que sí podemos es afirmar que desde la concepción del ser humano existe un vínculo entre él y la música.

Es por ello que tanto el hombre como la música se encuentran estrechamente relacionados como lo mencionan Iván Sastre y Ricardo Pérez (2014) en su artículo llamado “Anatomía y Fisiología del corazón”, debido a que el corazón humano late en un tiempo de 2/4 (dos cuartos) desde antes de nacer, a esto se le conoce como “ciclo cardíaco”, esto es porque su ritmo se divide en dos partes o movimientos los cuales son conocidos como palpitación, y ésta a su vez se divide en dos partes: Diástole que consiste en la expansión y que implica que la sangre entra en el corazón, y Sístole, que es el movimiento de contracción, a través del cual la sangre sale expulsada a las arterias.

La música ha evolucionado a la par del hombre, ha dependido de las necesidades a las que se ha enfrentado y se ha modificado de manera tal que cuando incorporó la voz a un patrón rítmico surgió el concepto de melodía, el cual es uno de los tres elementos fundamentales para crear música.

Patrón rítmico: es el ritmo como una forma de fluidez y progreso por repetición de los movimientos y los sonidos, que consiste en filas de aproximadamente diez notas (...) y su decodificación requiere, para mayor gozo, haber ejercitado previamente los elementos del ritmo como son el pulso y el acento (Valverde, 2010, p. 73).

La música consiste en una composición melódica-rítmica que por su contenido, en la mayoría de los casos, transmite un mensaje, el cual puede tener la cualidad de favorecer emociones y sensaciones en el oyente, es producto de la creatividad e inspiración del autor y posee características que se encargan de brindarle su identidad, algunas de ellas las podemos encontrar en el libro llamado “El Hombre y la Música, Apreciación y Expresión Musical” Agudelo, Barcena y Zavala (1996) esto es que:

- Tiene que ser una sucesión de notas.
- Corresponde intrínsecamente en una relación con el ritmo.
- Debe transmitir una idea.

Como ya se señaló, la música es un arte que se compone de tres elementos fundamentales, estos son: **la melodía, el ritmo y la armonía**, los cuales fungen como la estructura de la obra musical, la cual está compuesta por grupos de sonidos y silencios, que ordenados culminan con la concepción total de una obra musical, por ello es indispensable el conocer la definición de cada una de estos conceptos porque son los que dan vida a la música.

La melodía es la organización sucesiva de sonidos y silencios que se desenvuelven en una secuencia, y con esto la interpretación adquiere un significado e idea propia. En esta sucesión intervienen distintas alturas tonales y duraciones, involucrándose íntimamente con el ritmo. Es el elemento que más rápido interioriza el oyente, debido a que es lo primero que escucha y se aprende

de una composición. Desde la niñez, en un primer contacto con este elemento nos podemos encontrar las canciones que canta una madre a su hijo, ya sea para dormirlo o para jugar con él.

Melodia: Sucesión de notas que tienen un diseño tonal y rítmico reconocible. Son aquellos sonidos se agrupan de una forma determinada, con la idea de crear sonido agradable al oído de quien la escucha (Guevara, 2010, p. 9).

El ser humano por medio del instinto fue incorporando patrones rítmicos a la música, los cuales ejecutaba con instrumentos de su propia creación como tambores y silbatos, estos utensilios sirvieron para dar origen a otro punto angular de una ejecución musical: “el ritmo”, el cual es una repetición de patrones, los cuales producen una sensación de movimiento en el cuerpo del oyente.

El ritmo es un elemento que se puede encontrar íntimamente dentro de la naturaleza, ya que acompaña a los astros en su marcha por el universo, también es parte del movimiento de traslación en la sucesión de estaciones, de igual manera se le encuentra en los ciclos vitales de algunas especies animales o botánicas.

También lo podemos encontrar dentro de los mecanismos de palpitación y respiración del ser humano, ya que son procesos que llevan un orden y tiempo. El ritmo es probablemente el elemento más primitivo de la música y se basa en la duración y la distribución de los sonidos en el tiempo y en su forma más simple se expresa como un pulso.

Ritmo: El ritmo es orden en el movimiento, es la disposición alternada que convierte a los sonidos en fuertes y débiles, de tal manera que, de distancia en distancia, ya regular, ya irregular, una nota aporte al oído la sensación de descanso, de reposo, vale decir de un fin más o menos completo (Guevara, 2010, p. 9).

La armonía es el producto de la fusión de la melodía y el ritmo, ésta surge como parte del equilibrio en la combinación de sus cualidades, lo que proporciona tonos y tiempos a una obra musical, sus elementos dan vida a la ejecución y sirven como acompañamiento musical o base rítmica de las melodías. Es la “Técnica que

consiste en la formación de acordes, la organización de los sonidos simultáneos y sus enlaces” (Guevara, 2010, p. 9).

2.2.2 La música en la vida del hombre

Aunque no se sabe con exactitud cuándo fue que el hombre empezó a manifestarse a través de la música, el día de hoy ésta es parte de nuestra vida cotidiana y juega un papel importante en todos los ámbitos, es algo de lo que comentan Angel, Camus y Mansilla (2008, p. 18): “La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social” .

La Música puede intensificar sentimientos de júbilo en celebraciones colectivas, pues ayuda a que la participación emocional del grupo llegue a un punto en que las palabras por sí solas no pueden expresar y que forma parte del sentimiento humano 15 de enero 2018).

La música también sirve como una innovación en sectores como la medicina, ya que ayuda en la rehabilitación de algunas enfermedades, e incluso ofrece una mejora en las condiciones de salud de un feto desde antes del nacimiento, sólo por mencionar algunos casos.

la regularidad (del ritmo) tiene como efecto crear una inducción motora que conduce al nacimiento del movimiento, y por lo tanto induce a una actividad cinestésica y después sicomotora (...) algunos médicos ya utilizan la música en la rehabilitación de pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, como coadyuvante en la rehabilitación motora (Boscaini, 1987, p. 13).

En el ámbito industrial se sabe de algunos beneficios que se dan con su uso, como nos menciona Lafarga, M. (1997), ya que con su reproducción sensata y con volumen moderado ayuda a estimular a los trabajadores para sentirse más alegres y, por consiguiente, esto se ve reflejado en el aumento de la capacidad de

producción, es decir, hay una gran influencia “de la música sobre la actividad de la productividad y sobre el incremento de la activación y la atención selectiva”.

La música es una manifestación artística, la cual se necesita entender para poder apreciarla con mayor intensidad, para ello es necesario conocerla más a fondo, estudiar y saber de sus cualidades y así poder definirla tanto como un arte, una ciencia y un lenguaje.

También es un idioma que expresa, por sí solo, ideas que no necesariamente son concretas, pero que de alguna manera pueden llegar directo a la parte emotiva del individuo sin pasar por un razonamiento lógico, a menos que el escucha sea un compositor o intérprete musical.

La música es una terapia social, que sirve como herramienta para el desarrollo integral del individuo en su realidad, se le ve como un lenguaje universal, el cual tiene como finalidad hacer más placentera la vida del ser humano, y todo esto lo logra sin ser un intérprete o compositor, ya que es un arte que sale desde el corazón para llegar a los sentimientos de quienes la escuchan.

El arte musical se revela como una disciplina eminentemente social, ya que se ha ido creando a lo largo de la historia, se crea por y para grupos de personas que asumen distintos roles sociales en su relación con la música, los participantes de un evento musical interactúan entre sí y se destina a un determinado público el que se concibe como grupo social con gustos determinados. El fenómeno musical no es tan sólo importante por su valor cultural, sino también por ser un elemento dinámico que participa en la vida social de la persona, y al mismo tiempo la configura (Angel, 2013, p. 1).

Agudelo, Bárcena y Zavala (1996) maneja un buen concepto de ella dentro de su libro “El Hombre y la Música, Apreciación y Expresión Musical”. Él explica las tres concepciones que se tienen sobre la música, al ser vista como un arte, como una ciencia y como un lenguaje.

Así, define que la música como arte es aquella disciplina que se encarga de examinar la belleza armónica que se transmite mediante los sonidos, ya sea de instrumentos o de la voz misma; con ello se encarga de expresar ideas o

sentimientos, con el fin de encontrar un punto de convergencia entre ella y el individuo. Como un ejemplo de lo anterior encontramos que al escuchar alguna melodía, el individuo puede experimentar emociones diversas ya que puede sentirse relajado al escucharla y de ahí puede pasar a otros estados de ánimo al identificarse ya sea con la letra de las canciones o con el simple hecho de escuchar la melodía, si ésta es alegre la sensación que transmite lo invadirá.

En su trabajo “Música como ciencia y las ciencias de la música: su importancia en la educación”, Mireya Martí (2006) nos dice: que se le define como ciencia por su estrecha relación con las matemáticas y porque de esta se desprende la “Musicología”, la cual es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos musicales en relación con la praxis del hombre.

Por otra parte, se encarga de la captación de vibraciones (sonido) las cuales entran por el sentido del oído, de esta manera ayuda a decodificar el elemento sonoro con el cual se diferencian sus cualidades como altura tonal, intensidad, timbre, duración, el efecto de retorno o reverberación, etc. Cabe señalar que todo lo anterior es parte del trabajo que realiza un ingeniero de audio, ya sea en un estudio de grabación o en un concierto en vivo, de ello dependerá que la música sea un conjunto de vibraciones que sean placenteras para el oído.

Por último, como un lenguaje porque con sus cualidades sirve para expresar ideas, las cuales se escriben, se leen y, en algunos casos, pueden interpretarse a través del canto o de un instrumento, mediante la lectura de una partitura, que debe cumplir con las características antes descritas y que le servirán para que contenga armonía musical. En este aspecto se puede mencionar que es un lenguaje universal debido a que sin importar el país donde se haya escrito una obra musical, siempre lleva un mensaje el cual podrá ser asimilado por el individuo, y gracias a su escritura será posible que las personas que tengan la habilidad de leer sus partituras la puedan interpretar en cualquier situación.

En escuelas iniciáticas mal llamadas hoy herméticas (...) Consideraban a la música la armonía del mundo, a través de la belleza de los sonidos y de la armonía de los ritmos se llega a la sabiduría del silencio. Todo arte consiste

en organizar un material de acuerdo con las 'Leyes' y un propósito (Gutiérrez, 2006, p. 10).

Por otra parte, al hablar de la música como parte de la vida del individuo es importante saber que ésta es una actividad que se desarrolla por etapas, las cuales necesitan de exigencias que le permitirán pasar de nivel, y es necesario cumplir con ellas para adoptar las habilidades que se requieren para cumplir con esta transición. Agudelo, Bárcena y Zavala (1996) en su libro, "El Hombre y la Música, Apreciación y Expresión Musical", menciona que para ser un maestro al interpretar música es necesario pasar por un proceso de maduración musical, el cual se divide en tres etapas, estas son:

El primer grado es el de **Aprendiz**, aquí como su nombre lo indica se trata de una persona que está aprendiendo algo, ya sea un arte u oficio, y que para poder hacerlo es necesario que cuente con la guía de alguien que tenga un vasto conocimiento sobre el tema, esto le habrá permitido desarrollar las habilidades necesarias para poder transmitírselas.

Nos referimos a la persona que apenas empieza a descubrir las cualidades de un instrumento, de la misma manera se adentra en su ejecución, como es su interpretación, su lenguaje dentro del pentagrama, y todo esto lo lleva a cabo de la mano de un maestro quien le servirá como guía durante el proceso.

Un segundo grado es el de **Compañero**, se trata de quien acompaña a alguien más, que al igual que él comparte mismas ideas y gustos, en este caso el compañero es aquel que ya desarrolló algunas habilidades en el instrumento y el maestro le ve como un punto de apoyo para colaborar con otros compañeros en el desarrollo de las habilidades requeridas, en este punto el individuo se encuentra en un proceso de formación.

El tercer y último grado que se puede alcanzar es el de **Maestro**, esto significa ser una persona que enseña un arte, ciencia u oficio, que cuenta con un extenso conocimiento sobre alguna materia, y por ello es capaz de impartirla a alguien más.

En la música un maestro es aquella persona que ha interiorizado el conocimiento necesario, para desarrollar aquellas habilidades que le permitan transmitirlos y, de la misma forma, cuenta con la destreza de realizar una interpretación personal. Puede transmitir sus conocimientos a uno o varios aprendices, quienes servirán como apoyo para detallar su obra, y si es posible, así alcanzar el punto superior en su maestría, al adquirir la habilidad de crear composiciones propias.

Como se observa, existe un ciclo o proceso para entender y poder trabajar la música, este proceso ayuda al individuo a adquirir la debida maduración que le servirá como herramienta para ser un intérprete o compositor según sea el grado de preparación adquirida.

Esto es lo que hace la diferencia entre un aprendiz y un maestro; mientras el aprendiz se dedica a adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades, el maestro es quien se encarga de transmitir el conocimiento necesario para desarrollarlas, pero en algunos casos este pupilo ha de servir como apoyo a su guía cuando éste tenga la necesidad de desarrollar sus ideas mediante una composición, ya que el aprendiz será quien se encargará de ejecutar el producto creado por su maestro.

Como se aprecia, la música es un arte que ha subsistido por siglos, por las características que posee se le considera un lenguaje universal, el cual difícilmente será sujeto a un cambio ya que desde su creación su simbología siempre ha sido la misma, hecho que ha servido para ser entendida, ejecutada y así poder prevalecer al paso del tiempo y ser reconocida en todo el mundo.

2.3 ¿Qué son las bellas artes?

Para poder entender esta categoría, se necesita conocer por separado cada concepto que la integra, de esta manera se podrá tener una idea de por qué la Música es considerada como una bella arte.

Para empezar necesitamos saber qué significa la palabra “Bella”, la cual en una definición de diccionario se presenta de esta forma:

Bella: que posee belleza, hermoso. Que tiene buenas cualidades, sobre todo en lo moral (Larousse, 2011, p. 79).

También encontramos el concepto de belleza el cual dice que

La belleza hay que entenderla como una irradiación del espíritu sobre lo sensible. Irradiación que, debido a la creatividad humana, puede transfigurarlos, sublimarlos todo, hasta los materiales más humildes, así como los aspectos más chocantes, más desagradables y repulsivos de la realidad (Ivelik, 1994, p.7).

Podemos entender entonces que “Bella” o “belleza”, es una cualidad agradable que el ser humano le asigna a una cosa o persona, esto dependerá de su grado de perfección y dicha belleza es algo que entra por y para pleno disfrute de los sentidos.

Además de concebir qué significa para la sociedad algo bello, es necesario entender qué cualidades debe tener una disciplina para poder considerársele un arte, sólo de esta forma podremos darnos una idea de qué es una “bella arte”.

Arte: Habilidad para hacer algo. Obra o actividad con la que el ser humano expresa un aspecto de la realidad o un sentimiento mediante recursos plásticos (pintura, escultura, etc.), de lenguaje (literatura), sonoros (música) (Larousse, 2011, p. 55).

El “Arte” es una creación del ser humano que le ayuda a tener una visión del mundo, y le permite expresar ideas, emociones, etc., mediante el uso de diversos tipos de recursos. En este primer acercamiento podemos reconocer que entender el concepto como tal es algo difícil, porque se requiere de más información para asimilarlo de mejor manera.

El arte ha sido, a lo largo de la historia, un aspecto intrínsecamente ligado a la vida del hombre, sirviendo como un medio de expresión y también como un lenguaje universal en el que la belleza y la estética prevalecen (<https://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-7-bellas-artes-24355.html>, 25 de febrero 2018).

Descrito de esta manera, podemos entender que el “Arte” es una creación del ser humano la cual le sirve para difundir información acerca de su visión sobre el mundo, ésta es producto de la conciencia social y actividad humana. El arte tiene la capacidad de producir sensaciones o sentimientos mediante su representación con diversos recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Arte. La palabra se halla más frecuentemente asociada con aquellas artes que distinguimos como "plásticas" o "visuales", (...) Schopenhauer dijo, que todas las artes aspiraban a la condición de la música, ya que pensaba en las cualidades abstractas de la música; en la música, y casi sólo con la música, puede el artista llegar al público directamente, sin la intervención de los medios de comunicación usados en general para otros fines (Read, 1974, p. 8).

En la época griega ya existían expresiones de arte, prueba de ello es toda la obra que prevalece hasta hoy día en las ruinas de lo que fue su asentamiento; tanto sus representaciones mediante la pintura, la escultura, la arquitectura, han sido reconocidas por siglos como majestuosas obras de arte.

En su obra “Las bellas artes reducidas a un único principio” (1474) Charles Batteux aplica el término de Bellas Artes por primera vez. Esto lo hizo al considerar que algunas manifestaciones artísticas cubrían con características especiales, que saltaban a la vista y hacían resaltar su belleza por sí mismas, dando pie a que se les denominara de esta manera, ya que les atribuyó el peso de servir como herramientas para la edificación de pueblos o culturas.

Son Bellas Artes porque su principal fin es la manifestación de la Belleza, sin otro fin que el recreo de nuestro espíritu, de tal suerte que, aun cuando realicen otros fines diversos, como instruir o moralizar, van siempre enlazados en relación de dependencia. Si alguno de tales fines secundarios se convierte en principal en cualquier obra artística, deja de pertenecer ésta a las Bellas Artes, y se considera como didáctica, moral o simplemente útil, según la tendencia u objeto en ella predominante (Mireles, 2013, p.1).

Después de conocer el nacimiento de este concepto podemos mencionar que son siete bellas artes las que existen, y que por su naturaleza se dividen en tres categorías: artes del espacio, artes del tiempo y artes mixtas.

Estas artes como lo menciona Batteux (1474) en su obra son: la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y la danza que fungieron como principales manifestaciones artísticas por mucho tiempo, pero en tiempos recientes también se agregó una más, el cine, como el séptimo integrante de este gremio y se clasifican de esta manera:

A la arquitectura, escultura y pintura se les denomina Artes del espacio y utilizan como recurso principal la materia en sus tres dimensiones, se refiere al uso de los elementos para dar relieve, profundidad, dimensión y color a las creaciones, por ello también se les denomina Artes Visuales ya que es por medio del sentido de la vista que se puede apreciar su belleza, este hecho sirve para juzgar el buen uso de los recursos.

La música y la literatura, se denominan Artes del tiempo debido a que su ejecución requiere de cierta duración, lo cual implica que sus obras tengan una secuencia temporal, a decir, un principio, un intermedio y un final. Se clasifican como Artes auditivas debido a que el aparato auditivo sirve como el medio para que se lleve a cabo la conexión con el individuo, y de esta misma manera es como puede ser disfrutada la obra del artista.

Durante mucho tiempo se ha definido a la música como el arte producir belleza con la combinación adecuada de sonidos y silencios; sin embargo, el análisis de la evolución reciente de la música debe llevarnos a revisar esta definición y a considerar que música es el arte de ejercer influencias sobre el espíritu humano mediante una combinación de sonidos y silencios (Domènech, 1980, p.15).

En lo que refiere a la Danza y el Cine son consideradas Artes Mixtas debido a que para apreciar su belleza usan como recurso el producto de algunas de las otras artes. La Danza se apoya de manera directa con la Música para poder darle vida a

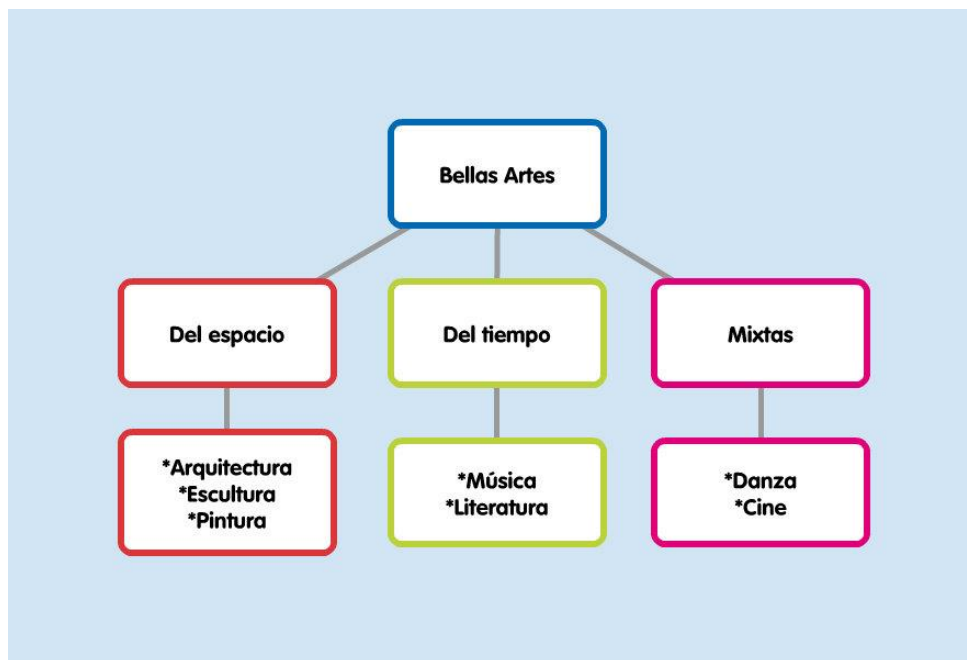
su arte. Es debido a los vigorosos movimientos que van al ritmo de la música que este arte cobra vida.

El cine ha sido la última disciplina en ser reconocida como una bella arte y fue hasta principios del siglo XX que se le catalogó de esta forma, ya que en el año de 1911, se le consideró como uno de los medios de expresión artísticos más populares del mundo, ya que contaba con piezas audiovisuales que adquirieron gran valor y se les denominó como clásicos entre los estudiosos y cinéfilos.

De acuerdo con lo anterior, podemos entender por qué la Música es considerada como arte con cualidades bellas, por ello retomaré un pasaje del libro “Introducción al mundo de la música” de J. Domènech (1980, p. 25):

La música es una de las grandes formas artísticas que el hombre ha creado a lo largo de los siglos. Sin embargo, resulta claro que se diferencia profundamente de las demás, y el motivo de esta diferencia reside en que la música es un arte auditivo, mientras que las demás grandes formas artísticas son visuales.

Clasificación de las Bellas Artes

Batteux, C. (2016). *Las Bellas Artes reducidas a un único principio*. Valencia: PUV, p. 235

2.3.1 El arte en la educación

El arte debería ser algo accesible para todas las personas, y en el ámbito educativo su estudio tendría que ser algo obligatorio desde una edad temprana, esto con la intención de usarse como herramienta para desarrollar de manera integral al individuo, y es por eso que se le debe considerar como una disciplina que no tendría que estar ausente en el currículo de cualquier nivel educativo, debido a sus grandes aportes para la formación y desarrollo de habilidades.

Actualmente este hecho tendría que ser una realidad en la mayor parte del mundo, ya que algunos artículos realizados como: La música y su rol en la formación del ser humano (2013), puntualizan que el acercamiento al estudio de las bellas artes desde una edad temprana ayuda a desarrollar en el ser humano una sensibilidad mayor en relación con todo lo que le rodea.

No exagero cuando afirmo que si dentro de los planes de estudios, desde los centros de estimulación hasta la universidad, se incorporan materias relacionadas a las bellas artes, formaremos personas con una sensibilidad que les permita elevar el espíritu, así como conocer su yo interno, fuera de dogmas y con un amplio criterio (<http://www.eluniversal.com.co/suplementos/viernes/la-importancia-del-arte-en-la-educacion-87023>, 13 de abril 2018).

El arte ejerce en el individuo un efecto liberador, curativo y de desarrollo personal, porque logra fomentar una mayor sensibilización, además de poseer la característica de ser una actividad creativa; es por ello que los artistas, por medio de sus obras, pueden apoyar en la conformación de una mejor sociedad. El arte es una forma de expresión, y como tal ejerce un efecto benefactor y desestresante para quien lo practica y/o lo disfruta.

La apreciación del arte es una manera alternativa y hermosa de entender la vida, a nosotros mismos y a nuestro entorno. Cuando estamos constantemente expuestos a expresiones artísticas, tendemos a desarrollar nuestra preferencia estética, y al cultivar nuestra estética personal (con respecto al arte), nos motivamos a crecer y a aprender más. Empezamos a

conocer nuestro concepto de 'belleza' y aprendemos qué colores, formas, imágenes, sonidos, nos dan placer (García, 2018, p. 20).

Es un hecho que el estudio del arte sirve como una herramienta para formar mejores personas dentro de la sociedad, ya que a través de las habilidades artísticas que logra desarrollar, proporciona una mejor visión de la realidad en la que viven. A algunos les podrá servir para, en un futuro, descubrir una profesión, si es que dentro de su preparación siguen estudios relacionados con alguna de las artes, a otros sólo les servirá para disfrutarlas, pero no necesariamente encontrarán algo que les apasione para seguir su estudio; sólo se dedicarán a apreciar el arte, no todos podrán vislumbrar un futuro placentero con cantar, ejecutar un instrumento, bailar, declamar o pintar, pero sí podrán apreciar estas virtudes.

Por ello es necesario que en la educación se incluya el estudio de las artes y que la enseñanza de éstas sea de buena calidad, así la formación de los individuos se verá beneficiada.

La música en la educación preescolar

<https://erixonpernia.wordpress.com/2016/10/18/la-educacion-musical-en-preescolar/>

El cuidado del desarrollo intelectual del estudiante exige que la educación le ofrezca los más variados instrumentos para acercarse a los valores que caracterizan la cultura universal. Así como enseñarle a leer y a escribir, a expresar sus ideas, a contar y a razonar matemáticamente, y a conocer los principios biológicos y las leyes que rigen el universo es fundamental en la actualidad enseñarle a reflexionar sobre la existencia humana y sus valores (De León, 1999, p. 18).

Ahora bien, considero que es conveniente aclarar que al brindar una educación artística no se pretende que cada alumno se convierta en un artista, o que considere el arte como una profesión, la idea es que el individuo desarrolle un pensamiento donde el arte sea visto como parte importante de su educación. Sin embargo si por alguna razón alguno de los alumnos encontrara que alguna disciplina dentro de las bellas artes es de su agrado y por ello quisiera seguir como hasta ahora cultivando su conocimiento, deberá seguirlo, en instituciones como el INBA, el Conservatorio Nacional, la Escuela Nacional de Música, etc.

2.3.2 La música en la educación

La educación integral incluye trabajar de manera eficiente los lenguajes artísticos, y en el caso de los planes y programas de estudio, en nuestro país, se les conoce como Educación Artística, la cual se divide en Artes visuales, expresión corporal y danza, Música y Teatro (SEP, 2011).

Aunque estas disciplinas se encuentran incluidas en el currículo, existe un gran problema respecto a cómo se abordan dentro del aula, por experiencia propia puedo señalar que algunos docentes que imparten las asignaturas del área artística pareciera que no tienen conocimiento sobre las tres manifestaciones artísticas (teatro, danza y música), que están incluidas en los programas de Estudio, y en el mejor de los casos, sólo dominan una de ellas, lo que se ve reflejado en el aula porque no desarrollan actividades para hacer que los alumnos se interesen por estos temas en su conjunto, lo cual impide, que desarrollen sus habilidades y gusto por el arte.

En nuestro país se estableció desde hace tiempo que la educación, al menos en el nivel básico, debe verse de manera integral, con esto se refiere a que ésta integrará diversas áreas del saber para favorecer el desarrollo intelectual del individuo.

Dentro de los planes y programas de estudio se encuentran materias del área artística, pero no se les presta la debida atención, y por decirlo de cierta forma, sólo se mencionan para embellecerlos; prueba de ello es que en los Planes y programas de educación básica 2011 de la SEP se habla de manera muy breve sobre el tema de educación artística en un párrafo que aparece en la página 55 sobre la asignatura de Artes. Considero que es por este hecho, aunado a la falta de especialización docente en estas asignaturas, es que en muchos casos a estas materias se les ve como si fueran “de relleno”.

La asignatura [Educación Artística] en los dos niveles educativos se organiza en distintas manifestaciones artísticas: Música, Expresión corporal y danza –en primaria– y Danza –en secundaria–, Artes visuales, y Teatro. Para favorecer el desarrollo de la competencia Artística y Cultural es indispensable abrir espacios específicos para las actividades de expresión y apreciación artística, tomando en cuenta las características de las niñas y los niños, porque necesitan de momentos para jugar, cantar, escuchar música de distintos géneros, imaginar escenarios y bailar. De esta manera enriquecen su lenguaje; desarrollan la memoria, la atención, la escucha, la corporeidad y tienen mayores oportunidades de interacción con los demás (SEP, 2011, p. 55).

Aunado a lo anterior, en la guía del maestro de primer grado de primaria aparecen los propósitos que se buscan alcanzar, pero no viene una explicación de cómo abordar estos temas, lo cual no sirve de ayuda a los profesores sin conocimientos de los temas para desarrollar una sesión que realmente favorezca en los alumnos el conocimiento y aprecio por las artes, así es como se enuncia (SEP, 2011, p. 178):

El estudio de la Educación Artística en este nivel educativo pretende que los alumnos:

- Obtengan los fundamentos básicos de las artes visuales, la expresión corporal y la danza, la música y el teatro para continuar desarrollando la competencia artística y cultural, así como favorecer las competencias para la vida en el marco de la formación integral en Educación Básica.
- Desarrollen el pensamiento artístico para expresar ideas y emociones, e interpreten los diferentes códigos del arte al estimular la sensibilidad, la percepción y la creatividad a partir del trabajo académico en los diferentes lenguajes artísticos.
- Edifiquen su identidad y fortalezcan su sentido de pertenencia a un grupo, valorando el patrimonio cultural y las diversas manifestaciones artísticas del entorno, de su país y del mundo.
- Comuniquen sus ideas y pensamientos mediante creaciones personales a partir de producciones bidimensionales y tridimensionales, de la experimentación de sus posibilidades de movimiento corporal, de la exploración del fenómeno sonoro y de la participación en juegos teatrales e improvisaciones dramáticas.

Así como estos planteamientos existen otros en los cuales sólo se habla de la educación artística superficialmente pero no dan una idea concreta de cómo tratar los temas, prueba de ello es que aun en los planes y programas de educación secundaria se empieza a hablar de ellas de una manera muy breve hasta el segundo bloque donde se dice esto: **Educación Artística:** Realiza obras tridimensionales considerando sus elementos: textura, color, línea, forma, volumen y peso. Producto esperado: Maqueta con plastilina en relieve.

En el bloque 3 de este mismo documento se establece que: “en Educación Artística se enfatiza el manejo de sensaciones y capacidad creadora de los alumnos mediante el uso de diversos materiales para la creación de un objeto tridimensional, dancístico, sonoro o teatral” (SEP, 2011).

Es por ello que me atrevo a aseverar que la educación artística en el nivel básico de educación de nuestro país es sólo un formalismo, ya que en esta materia, como lo he mencionado, por la falta de conocimientos acerca de ciertas áreas del

arte, los docentes enfatizan más en realizar manualidades que buscar formas de despertar el interés de los alumnos a otras formas de expresión artística.

Esperar un cambio en la manera de cómo se imparten los temas de educación artística y artes en nuestro país es un proceso que puede tomar mucho tiempo, ya que para ello se necesita desde un principio hacer un cambio en los planes y programas de estudio, donde se le debe brindar la suficiente atención al contenido que se va a impartir y cómo se trabajará, todo esto con la finalidad de que estas materias permitan el logro de los aprendizajes esperados, y así ayudar en el desarrollo integral del individuo.

De la misma manera se debe tomar en cuenta a los docentes encargados de impartir dichas materias, deben poseer las debidas habilidades y conocimientos respecto a los contenidos, por lo que no puede ser cualquier profesionista quien esté a cargo de las asignaturas de artes.

En educación primaria se encuentra la materia denominada “Educación artística”, y por entrevistas informales con docentes de este nivel, sé que en estas sesiones por lo regular se dedican a hacer manualidades y en algunos casos algo de danza y teatro, de manera muy superficial, pero existen temas como el de música que, en la mayoría de los casos, no son vistos por la falta de conocimientos al respecto, es decir, que muy pocos son los docentes que cuentan con la preparación para poder abordar el tema en general.

Es hasta en la escuela secundaria donde existe como tal una asignatura denominada Artes, y habría que suponer que es atendida por maestros con dicha formación. En el Plan y programa de estudios se señala que esta materia fue creada para que:

los alumnos amplíen sus conocimientos en una disciplina artística y la practiquen habitualmente mediante la apropiación de técnicas y procesos que les permitan expresarse artísticamente; interactuar con distintos códigos; reconocer la diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y simbólicos; interpretar los significados de esos elementos y

otorgarles un sentido social, así como disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer artístico (SEP, 2011, p. 55).

Por mencionar una anécdota propia dentro de mi paso por el nivel básico, precisamente en la educación secundaria, cuando cursaba el segundo grado llevé una materia de música, recuerdo que la maestra encargada de impartirla nos pidió comprar un libro donde se hablaba de la historia de la música y venía un breve acercamiento a lo que era la ejecución de la flauta, pero sólo se basó en decirnos que teníamos que hacer ciertas actividades y que ella las revisaría, pero lo poco que aprendimos sobre ese instrumento fue gracias al libro, porque en realidad la profesora nunca nos enseñó nada al respecto, eso provocó que la clase se viera, al menos de mi parte, como algo poco atractivo ya que la labor de la docente se limitó a que aprendiéramos del libro, sin explicarnos nada.

Esta realidad es un ejemplo de lo que predomina en la educación de nuestro país, y es que es difícil impartir temas del currículo de arte como la música en las instituciones de nivel básico, más si son de carácter oficial ya que no se cuenta con las herramientas necesarias que ayuden a los docentes a realizar una buena labor.

Por otro lado, en algunas instituciones de sector privado es más común ver que se brinde atención desde una temprana edad a este tipo de educación integral, donde sí se procura cumplir con el programa de Educación artística y se contrata a profesores quienes son especialistas en dichos temas para transmitir los contenidos.

Al cursar la universidad me tocó hacer una observación en una escuela privada, en la cual se imparte educación básica desde preescolar hasta secundaria, estuve un día completo con los alumnos del primer grado de preescolar, niños que oscilaban entre los 3 y 4 años, y al platicar con la profesora respecto a la forma en la que trabajan dentro de la institución, me explicó entre otras cosas, cómo se reparte el currículo en los diferentes grados, y me comentó que dentro de su planeación institucional se asignan dos días para impartir la clase de música, me

mostró el salón equipado especialmente para impartir esta clase, el cual contaba con diferentes tipos de instrumentos, desde percusión hasta aire.

Me comentó que la educación musical se les da desde el primer grado de preescolar hasta el último grado de secundaria, y que estas clases son impartidas por profesores especializados en el tema, que como tal, los docentes de asignatura sólo imparten los contenidos que les atañe, pero que los que son de arte como danza, música, etc. son maestros que tienen especialización en la materia, y por ello estas clases arrojan buenos aprendizajes; a los niños les sirven para desarrollar una perspectiva diferente, ya que se estarán formando como individuos integrales, que desarrollarán otras habilidades cognitivas y en ocasiones, si es el caso, encontrarán el gusto en la ejecución de algún instrumento o disciplina y buscarán especializarse en ella.

A diferencia en instituciones educativas oficiales en algunos grados de secundaria se enseña a los alumnos a ejecutar la flauta, un instrumento accesible por su precio, o en ocasiones se les brindan clases de canto muy breves, sin embargo, difícilmente dicha educación musical va más allá de este hecho.

Distribución del tiempo de trabajo en educación secundaria

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA SECUNDARIA					
PRIMER GRADO	HORAS	SEGUNDO GRADO	HORAS	TERCER GRADO	HORAS
Español I	5	Español II	5	Español III	5
Segunda Lengua: Inglés I	3	Segunda Lengua: Inglés II	3	Segunda Lengua: Inglés III	3
Matemáticas I	5	Matemáticas II	5	Matemáticas III	5
Ciencias I (énfasis en Biología)	6	Ciencias II (énfasis en Física)	6	Ciencias III (énfasis en Química)	6
Geografía de México y del Mundo	5	Historia I	4	Historia II	4
		Formación Cívica y Ética I	4	Formación Cívica y Ética II	4
Educación Física I	2	Educación Física II	2	Educación Física III	2
Tecnología I	3*	Tecnología II	3*	Tecnología III	3*
Artes I (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)	2	Artes II (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)	2	Artes III (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)	2
Asignatura Estatal	3				
Tutoría	1	Tutoría	1	Tutoría	1
TOTAL	35		35		35

SEP: Planes y programas de educación básica. México; SEP, p. 84.

Ahora, como se puede ver en la tabla de distribución del tiempo de trabajo en educación secundaria, se asignan dos horas para el trato de estos conocimientos de artes, que en comparación con otras asignaturas es menos de la mitad del tiempo asignado a materias como Español, Matemáticas y Ciencias, a las cuales se les brinda mayor peso, ya que en ellas la carga horaria es de cinco a seis horas a la semana.

No obstante es el mismo tiempo asignado a las materias de arte que en algunas escuelas del sector privado, pero los resultados en ambos casos se reflejan de diferente manera, debido a que hace un gran contraste el que en las instituciones particulares estos temas sean tratados desde una edad temprana, impartidos por personas especializadas, con los conocimientos y capacidad para hacerlo, y que se lleve un seguimiento durante toda la educación básica para desarrollar esas habilidades lo mejor posible. Prueba de ello es el ejemplo que vi en la escuela privada donde los niños de primaria por sí solos ejecutaban algunos instrumentos tanto de cuerda como de aire. Lo anterior se fundamenta desde la concepción que cada país inserte en su Sistema Educativo, en relación con el arte.

La misión y las metas del Programa de Bellas Artes se instrumentan a través de objetivos que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los estándares de excelencia. Estos objetivos generales tienen como propósito central contribuir a la formación de nuestros estudiantes desarrollando su sensibilidad estética y su capacidad expresiva sobre la base de un equilibrio entre el desarrollo de la capacidad de expresión y la apreciación del arte. Esto, a través de un trabajo sistemático de taller, que se enriquece con el patrimonio artístico-cultural en distintos niveles: regional, nacional y universal (INDEC, 2003, p. 135).

Es muy cierto que alcanzar mejores resultados en la impartición de estos contenidos dentro del sistema educativo de nuestro país será una tarea difícil de llevar a cabo, ya que dependerá de una reestructuración tanto en los planes y programas como en la organización de las instituciones, debido a que este tipo de educación puede ser costosa y difícil de solventar, por los materiales y maestros que se deben tener dentro de una escuela, pero en la actualidad existen otras

opciones con las cuales el arte se puede encontrar al alcance de las personas a quienes les interesa adquirir estos conocimientos.

2.3.3 La música como parte de una educación integral

Ahora bien, es conveniente mencionar por qué hacer énfasis en una educación artística, donde se use la música como medio para desarrollar habilidades en los individuos. Es un hecho palpable que las disciplinas no sólo artísticas sino de cualquier índole donde se exija al individuo dedicación le será de ayuda para desplegar o reforzar destrezas.

Pero en verdad pienso que la música, en particular, es una de las actividades que más puede ayudarnos para desarrollar y fortalecer habilidades, esto es porque, aprender a ejecutar un instrumento musical, en la mayoría de los casos, requiere del perfeccionamiento simultáneo de destrezas, las cuales parten desde la estructura cognitiva, la cual se ve beneficiada por la construcción de nuevos esquemas, y estos a su vez, servirán como una base para que dicha actividad recién aprendida prevalezca y así puedan ser desarrolladas las habilidades requeridas para su ejecución.

Al tocar un instrumento, e incluso al escuchar música, nuestro cerebro lleva a cabo interacciones auditivomotoras. Estas interacciones pueden ser de dos tipos: la proalimentación y la retroalimentación. La proalimentación consiste en que el sistema auditivo influye predominantemente en el acto motor, a menudo de manera predictiva. Por otro lado, la retroalimentación radica en que al tocar o cantar, el músico debe controlar el tono continuamente, escuchando y realizando los ajustes motores apropiados (Soria, Duque y García, 2011, p. 45).

Ahora bien, podemos hablar de cómo la música ayuda a desarrollar habilidades motrices. Entendiendo que:

Los sistemas de la actividad motora pueden llevar a la mediatización de funciones psicológicas que se desarrollan junto con las acciones

propriadamente motoras (...), el procesamiento de la información (...), la verbalización o simbolización anticipada de la acción ; y la expresión espontánea y creativa de las acciones motoras (Trapaga, 2018, p. 87).

De manera practica, esto se observa en la ejecución de cualquier instrumento por más sencillo que parezca, se necesita desplegar una habilidad motriz, la cual va de la mano con la temporización de una melodía, esta característica en particular se ve reflejada en la ejecución de la batería, ya que ésta requiere de mayor motricidad en las cuatro extremidades del cuerpo para dar vida al ritmo, el cual funge como la médula de las interpretaciones.

Con la música el alumno/a desarrolla y descubre sus posibilidades de movimiento y las posibilidades sonoras de su propio cuerpo (viendo de esta manera que puede emplear su cuerpo como instrumento); gracias a esto, el niño/a va tomando, de manera progresiva, conciencia de su esquema corporal y le ayuda a forjarse una imagen más ajustada de sí mismo. Además, desarrolla el sentido del ritmo, del espacio, del tiempo y su posición respecto a los demás (García, 2014, p. 15).

Una habilidad que se desarrolla a la par con la motricidad es la auditiva, ambas trabajan en conjunto al momento de interpretar alguna melodía, es por ello que el individuo al adentrarse al mundo musical desarrolla estas habilidades de manera simultánea, ya que son fundamentales para una mejor ejecución de cualquier instrumento. En la batería en particular son esenciales para mantener una buena temporización y métrica en la base rítmica, ya que como baterista es muy importante escuchar el tiempo en el que se toca una canción, para marcar los silencios, parones y obligados con los que cuenta la estructura musical.

(...) la ejecución musical, como acto motor voluntario, supone la implicación de áreas motoras que interactuarán con áreas auditivas, de manera que resulte posible controlar los actos motores que implican la correcta interpretación que está realizando el músico, (...) Cuando la música se introduce en el interior de nuestro oído, la información viaja a través del tallo cerebral y el mesencéfalo hasta llegar al córtex auditivo, (...) la percepción musical está basada en dos procesamientos distintos por dos

subsistemas neurales diferentes: organización temporal y organización del tono (Soria, Duque y García, 2011, p. 46).

No se puede pasar por alto que la música bien aplicada funge como una herramienta que ayuda al ser humano a desarrollar concentración en las actividades que realiza. En el aspecto musical el individuo que está preparado para ejecutar melodías debe tener como una virtud el mantenerse aparentemente pasivo, concentrado en lo que va a hacer, ya que esto es necesario para poder ejecutar a la perfección las canciones, hacerlo bien requiere estar pendiente de los cambios de tonos o ritmos que lleva la armonía musical.

Esto a su vez generará una buena elaboración por parte del músico, y es por ello que esta habilidad bien desarrollada no sólo le será de ayuda para lo relacionado con el ambiente musical, sino también para aquellas actividades donde se requiera dicha habilidad, ya que la concentración es indispensable en la educación porque favorece la asimilación de la información.

(...) la música tiene un papel muy importante en la sociedad y por ello se dice que tiene un efecto positivo en la mente y en el cuerpo, se demuestra en un estudio el efecto que tiene la música tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente (concentración). (...) la música posee un efecto positivo en el sistema hormonal que conlleva que el cerebro se concentre más fácilmente y asimile más información en menos tiempo (...) entendida como habilidad compuesta por estrategias para la optimización del funcionamiento del sistema, como capacidad del procesamiento (Marengo, et al. 2015, p. 4).

Después de conocer algunos de los beneficios que brinda la música al individuo, es conveniente hablar sobre una de sus grandes virtudes: la habilidad de “crear”, con esto se hace referencia a aquella destreza que es posible desplegar cuando se alcanza una convergencia entre las habilidades ya mencionadas. La creatividad es una característica que posee el ser humano y que se puede presentar en diversas formas de expresión. La creatividad es un talento que permite crear conceptos o ideas nuevas, se puede desarrollar de manera natural, pero en ocasiones se presenta por las diferentes características que el entorno del

individuo muestra, y es por ello que no se desarrolla de la misma manera en todos.

la música se transforma en una herramienta de desarrollo de las múltiples cualidades del ser humano, que afecta en los ámbitos afectivos, cognitivos y sociales del individuo, por lo que se transforma en un recurso muy potente para poder interferir positivamente en el desarrollo integral de un niño (Ángel, 2013, p. 25).

También entre los beneficios que se pueden encontrar al tener contacto con la música, es el desarrollo de una parte socioemocional, la cual sirve como medio de socialización entre pares, ésta ayuda al individuo a desarrollar sus impresiones y, por lo regular, se le puede encontrar muy ligada al gusto por algo en particular, ya sea un género musical, un instrumento, un artista específico, alguna grabación, etc. lo cual le sirve para entablar una comunicación con los demás, y así adquirir confianza para expresarse.

La música es un medio que nos transmite emociones, sentimientos, nos evoca a experiencias pasadas o nos lleva a imaginar otras que nos gustaría cumplir, (...) es un instrumento, por tanto, que nos trasmite pero que también nos permite expresarnos. La iniciación y el tratamiento de la música en los primeros años, ayuda al niño/a a expresarse, comunicarse, (...) empleando como medio la música (García, 2014, p. 17).

Por último, cabe mencionar que cuando el individuo se encuentra en contacto con la música, ya sea escuchándola o interpretando una melodía por medio de un instrumento, le sirve como medio para liberar estrés, le brinda ayuda para lidiar con preocupaciones y ansiedad, lo cual le favorece para mantener una sensación de bienestar y que se verá reflejado en su actitud.

CAPÍTULO 3 LA EJECUCIÓN DE UN INSTRUMENTO COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR HABILIDADES

Es un hecho que el arte en todas sus presentaciones es una herramienta de gran ayuda que refuerza el desarrollo del ser humano, esta forma de expresión le apoya a desenvolver habilidades que quizá nunca imaginó poseer, desde motricidad, percepción y audición, por mencionar algunas.

La música es una rama del arte la cual además de ayudar al ser humano con este desarrollo integral, sirve como un medio que proporciona felicidad y bienestar, en la mayor parte de los casos. Ejecutar un instrumento brinda todas estas virtudes a quien lo hace, pero existe un gran problema al respecto, debido a que la educación artística que puede ayudar a hacerlo aún se encuentra muy lejos de tener la presencia y difusión que se necesita para cumplir con esta misión.

Por este hecho es que se creó un taller denominado “Apreciación Musical Batería” dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, el cual, está enfocado a la comunidad en general sin importar si son parte de la institución, pero que comparten el gusto por este elemento musical. Esta actividad sirve como herramienta para ayudar a los asistentes a desarrollar aquellas habilidades que sabían podían desplegar con la ejecución de este instrumento, pero también, para conocer aquellas que el instrumento ayuda a ampliar y que no sabían que se podía hacer.

3.1 La difusión de las bellas artes

Ante las condiciones que limitan la adquisición de una educación artística de calidad dentro de las instituciones educativas en nuestro país, se deben buscar otros medios que ayuden a la introducción del arte dentro de la enseñanza, se pueden ver estas actividades como un aprendizaje No formal el cual se encarga de difundir contenidos mediante actividades como cursos, talleres, seminarios, etc. los cuales no precisamente se llevan a cabo dentro de las instituciones educativas.

Ahora bien, en este punto cabe resaltar los tipos de educación que existen en nuestro país: Informal, Formal y No Formal. Una definición al respecto es la que maneja Berenice López en su artículo Intervención educativa 2011.

Educación Informal (...) proceso continuo que no se necesita de la intervención de una persona certificada como en la Educación Formal y la No Formal, ya que el conocimiento lo vamos obteniendo por experiencias de la vida cotidiana como lo son la familia, la forma de actuar, en museos, televisión, internet en el trabajo, el mismo ocio, la soledad, en las amistades que tenemos e infinidad de cosas cotidianas.

También menciona que la educación Formal es aquella que es:

ofrecida por las instituciones educativas (Escuela) que certifican el conocimiento de enseñanza - aprendizaje adquirido en las instituciones escolares. Este es un conocimiento intencional que va desde el preescolar hasta la universidad, con estrategias horarios y fechas a seguir para que se obtenga el conocimiento deseado.

Y por último, menciona a la que más nos atañe, por el tema a exponer, que es la educación No formal, es aquella que:

no nos conduce a la certificación, se basa en la duración del conocimiento, uno de sus objetivos son que se puedan transmitir su conocimiento y las habilidades para poder tener una mejor integración y comunicación en la sociedad. Estos conocimientos podrán ser adquiridos por capacitadores de todo tipo (...) Un ejemplo de esto sería la Casa de Cultura donde se imparten actividades educativas como pintura, música, expresión corporal esto ayuda al mayor desenvolvimiento en la educación.

Por ello es que existen instituciones educativas donde se desarrollan estas actividades, algunas pueden ser de carácter privado, especializadas en este tipo de temas, pero también hay algunas que se imparten en organizaciones que no son educativas como las iglesias, ayuntamientos, casas de cultura o particulares, pero tienen la cualidad de ser gratuitas y que han llevado a cabo desde hace tiempo la difusión de actividades culturales.

Del mismo modo existe el fomento de estos contenidos mediante la creación de Departamentos en escuelas preparatorias o universidades, preocupadas por la educación integral del individuo que difunden el arte para su comunidad, a través de la promoción de las disciplinas artísticas.

Los esfuerzos que se realizan en la gestión cultural son fundamentales para el desarrollo y el impulso de la cultura y del arte de una nación. Si no se trabaja para explotar estas actividades se dejaría morir lo que le da color y riqueza a un país. Conociendo cuál es la importancia del arte, y de cómo éste impacta positivamente la vida de quien lo realiza y de quien lo recibe, podemos identificar realmente dónde radica la importancia de esta actividad (García, 2018, p. 23).

Estos Departamentos tienen la tarea de servir como gestores culturales y se encargan de administrar los recursos destinados para la difusión de la cultura en un cierto sector de la sociedad, de esta manera se busca que la difusión de estas actividades tengan un mayor alcance.

Se les denomina de Gestión Cultural ya que se les encarga la tarea de difundir los productos culturales dentro de algún sector de la sociedad, pero ¿qué es un producto cultural?, como nos dice Gabriela García en su artículo ¿Cuál es la importancia del arte en la sociedad? (2018). Un producto cultural, es cualquier actividad cultural, ya sea un bien o un servicio, y estos se clasifican de la siguiente manera:

- **Bien cultural:** Es una actividad artística creada por una identidad para el disfrute y beneficio de una masa, la cual busca generalmente lucrarse de ella. Entre estas creaciones se encuentran los libros, los videos, las pinturas, las esculturas, etc.
- **Servicio cultural:** Es una actividad artística creada para que se consuma en el momento de su ejecución o exhibición. Estas actividades tienen una fecha de caducidad, y no pueden ser reproducidas tantas veces como una canción o un libro, por ejemplo. Debido a esto, se les consideran únicas y/o exclusivas, y se

realizan, generalmente, con una finalidad no lucrativa. Algunos ejemplos son exposiciones, festivales culturales, obras de teatro, talleres, etc.

Al tomar en cuenta lo antes dicho se puede mencionar que esta labor realizada en estos lugares es importante, ya que es necesario contar con ellas para el desarrollo y la promoción de la cultura y el arte de un determinado lugar, ya sea un Estado, un estrato de la población, una institución escolar, etc.

En ocasiones, al sector cultural se le minimiza, haciéndole a un lado, lo que provoca que no gocen de los recursos que proporciona el Estado, y por ello es que reciben una mínima atención. Eso de alguna manera no es nada bueno ya que en estos Departamentos recae la responsabilidad de buscar los recursos y medios necesarios para difundir la cultura. El principal problema que se puede ver, es que aún no se tiene conciencia de la importancia del arte dentro de la educación, el cual sirve como herramienta para desarrollar de manera integral a los individuos.

3.2 El departamento de difusión cultural de la Universidad Pedagógica Nacional

En mi caso en particular, conocí la existencia de este tipo de departamentos hasta que cursé la carrera universitaria en la Universidad Pedagógica Nacional, antes de asistir a ella no recuerdo que en alguna de las otras escuelas donde estuve inscrito hubiera un Departamento encargado de ello, o si lo había nunca supe de su existencia.

Ni en la escuela primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria recuerdo que haya habido alguien encargado de difundir la cultura dentro de la institución, fue hasta que llegué a la UPN que supe de la existencia del Departamento de Difusión Cultural (DDC). Este Departamento fue creado a la par de la institución, como se menciona en el Decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1978, por mandato del entonces presidente José López Portillo, el cual señala lo siguiente

http://normateca.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5:decreto-de-creaci%C3%B3n&Itemid=218, 20 de enero 2018):

ARTÍCULO 3.- Las funciones que realizará la Universidad Pedagógica Nacional deberán guardar entre sí relación permanente de armonía y equilibrio de conformidad con los objetivos y metas de la planeación educativa nacional, y serán las siguientes:

I.- Docencia de tipo superior;

II.- Investigación científica en materia educativa y disciplinas afines, y

III.- Difusión de conocimientos relacionados con la educación y la cultura en general.

ARTÍCULO 20.- Son áreas académicas las de:

I. Docencia;

II. Investigación;

III. Difusión, y

IV. Servicios de Biblioteca y de Apoyo Académico.

Como se aprecia, la UPN desde su creación ya tenía el compromiso de difundir el arte dentro de sus instalaciones con acceso para toda la comunidad, tanto estudiantil como laboral.

Difusión cultural Logo

<http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/difusion-cultural/mision>

Este departamento gira sobre seis ejes culturales, y es parte de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria, y entre ambos son los encargados de la promoción y difusión de estas acciones, de manera que se han organizado estas expresiones culturales en actividades que sirven para su propagación, estos ejes se clasifican según su función, y en su página de internet <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/>, y hoy en día, se les puede encontrar de esta manera:

Las Artes escénicas:

Comprende actividades como: teatro, performance, danza regional y de salón, danza contemporánea, danzón, entre otras.

Exposiciones:

De pintura, escultura, arte conceptual, cartonería, instalaciones multimedia, entre otras.

El Cine Club:

Cuenta con una generosa colección de películas de culto y de alto contenido estético.

Conciertos:

Periódicamente se ofrecen a la comunidad expresiones musicales variadas como música sinfónica y de cámara, música regional, música de rock, música alternativa, entre otras.

Talleres culturales.

Semestralmente se ofrecen más de 20 opciones para la comunidad de la UPN y las colonias e instituciones cercanas, entre el catálogo de talleres con los que se cuenta el día de hoy podemos encontrar: Danza folclórica, Danza árabe, Danza polinesia, Danza contemporánea, Ballet, Jazz, Teatro, Apreciación musical guitarra, Apreciación Musical batería, entre otros.

De la misma forma la dirección de Difusión y Extensión Universitaria es la encargada de:

Extensión Universitaria

Es la vinculación que se da con otras dependencias culturales y con ello ofrecen: Promociones y pases especiales para cineseca, foros, museos y conciertos en colaboración con la Secretaría de Cultura y otras instituciones.

Como en cualquier institución, este Departamento cuenta con una misión y visión las cuales son de gran ayuda para expresar cuál es el objetivo que buscan y cómo llegarán a él, y se expresa todo esto dentro de un marco que les rige y el cual está manifestado desde su creación.

Visión

En materia de extensión y difusión de la cultura, el Departamento de Difusión Cultural está en vías de consolidarse como un punto geográfico de gran influencia, pues es el lugar donde se exhibe teatro de gran calidad –nacional e internacional– se dan a conocer propuestas musicales de calidad, y se promueve el gusto por el arte en sus manifestaciones locales y universales más diversas.

Misión

Promover, preservar y difundir la cultura en sus más variadas manifestaciones generando un entorno cultural que influya en la formación estética y humanista de los integrantes de la comunidad universitaria.

Hacer efectiva la extensión de la cultura y el conocimiento científico hacia la sociedad, las comunidades e instituciones vecinas.

Elevar los estándares de calidad en la oferta cultural de exposiciones, talleres, cursos y puestas en escena de interés artístico nacional e internacional, sin omitir el respetuoso y pulcro desempeño de sus integrantes académicos, técnicos y administrativos en todas las tareas de servicio y apoyo que tienen asignadas.

3.3 Mi inserción dentro del Departamento de difusión cultural de la UPN

Como ya mencioné anteriormente, tuve conocimiento de la existencia de este Departamento al ser estudiante de la UPN durante el periodo 2013-2017, esto pudo ser posible ya que fui testigo de algunas manifestaciones artísticas que se promovían dentro de la institución, desde obras de teatro que se publicaban en los pizarrones ubicados en las escaleras de cada edificio, conciertos que se realizaban dentro de los auditorios, hasta la difusión e inscripción a los talleres culturales, de los cuales por motivos laborales nunca tuve la oportunidad de disfrutar.

Y no fue sino hasta los últimos dos semestres de la carrera, casi al culminar la licenciatura que fue necesario que me acercara a este Departamento. Como en todas las demás instituciones de nivel superior tenía que hacer mi servicio social, el cual es un requisito para concluir con la carrera. En la UPN el servicio social puede ser de dos maneras: modalidad de interno (dentro de la institución), y otra más que puede ser de forma externa a la institución.

Por comodidad mía y al querer evitar el estrés de realizar viajes largos y complicados de un lugar a otro para llegar a tomar clases en la Universidad, y así evitar fastidiarme al hacer el servicio dentro de alguna institución que me quedara lejos, preferí hacerlo de manera interna en el Departamento de Difusión Cultural dentro de la UPN.

Decidí hacerlo de esta manera, en un lugar que no me exigiera demasiado tiempo para trasladarme y donde pudiera emplear mis conocimientos sobre pedagogía, así como los que he adquirido con veinte años de músico profesional, y de alguna manera ésta fue la única forma de hacerlo.

Es por esta razón que elegí el programa llamado: Difusión cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del Lic. Edson Gabriel Cano Navarro. Ningún otro programa de servicio social interno me llamó la atención, debido a que por pláticas con compañeros me explicaron que lo que ellos hacían era ayudar a los maestros en sus cubículos con su papeleo y cosas de ese tipo. En realidad no

era mi idea hacer eso, quería sentir que en verdad podía ayudar a la comunidad al hacer algo con los conocimientos obtenidos a lo largo de mi vida.

Hice los trámites necesarios y por fin el 3 de octubre de 2016 comencé con esta nueva aventura llamada Servicio social, la cual me dejó grandes satisfacciones, porque fue un lugar donde pude explotar mis habilidades, gracias al impulso del encargado del Departamento que jamás me limitó, al contrario me ayudó a buscar un lugar donde pudiera hacer uso de mis conocimientos y brindó un puesto como Asesor Pedagógico en las actividades al aire libre.

Julio Guillermo Cerda Gómez Asesor Pedagógico

Julio Guillermo Cerda Gómez

Estudiante de la Licenciatura en Pedagogía en la UPN. Tiene estudios de Ingeniería en audio e iluminación por parte de Gonher. Presta su servicio social como asesor pedagógico en actividades al aire libre, apoyando en la gestión de eventos. En DC colabora como tallerista de Apreciación musical. Batería.

<http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/difusion-cultural/personal>

Pero, ¿qué es un asesor pedagógico y cuál es su función?, Indagando al respecto encontré que para Cristina Hemilse Masip, en su boletín “El asesor pedagógico, una función relevante”:

La inclusión del asesor pedagógico en el organigrama de la organización educativa, tiene por fin optimizar el funcionamiento técnico-pedagógico de la escuela, (...) Es el profesional que con título de especialización en Ciencias de la Educación, forma parte del equipo directivo, no integrando la línea de conducción. (...), tiene una visión total de la institución en el área pedagógica y técnica. Esto lo logra a partir de su formación, que le permite realizar un diagnóstico actualizado de los distintos aspectos que configuran la vida escolar, y orientar hacia las acciones pertinentes para el logro de los objetivos institucionales.

Por ello mi función dentro del departamento de Difusión Cultural, fue de apoyar a los encargados en la realización de eventos ya que estaba a cargo de analizar la realidad que vivían dentro de la institución los estudiantes, con ello tenía la obligación de realizar un diagnóstico el cual sirviera como base para gestionar dichos eventos y saber cuáles de estos serían de su agrado y que podrían brindarles otro tipo de expresiones.

Me gustó desde un principio saber que podría ayudar de esta forma dentro del Departamento, ya que me dedicaría a gestionar eventos culturales en la institución y aprovecharía, al mismo tiempo, para saber cuáles serían los aportes pedagógicos que estos eventos podrían brindar a la comunidad upeneana con su realización.

3.3.1 Mis eventos realizados

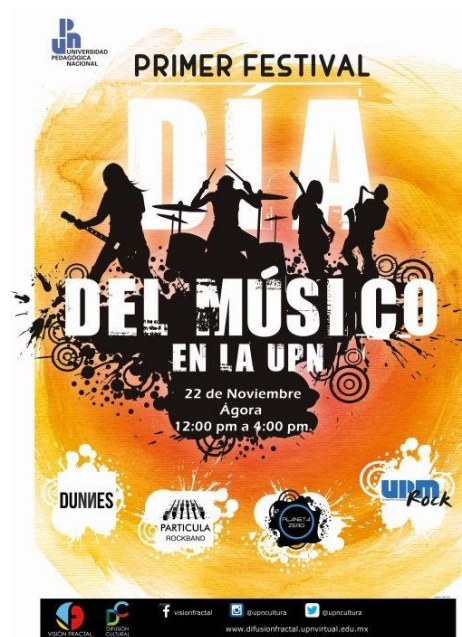
En mi estadía dentro del Departamento de Difusión Cultural (DDC), tuve la oportunidad de ayudar y gestionar un promedio de 24 eventos, entre conciertos al aire libre y ceremonias dentro del auditorio Lauro Aguirre.

Cuadro de eventos realizados en Difusión Cultural

EVENTO	FECHA	FUNCIÓN DESEMPEÑADA	LUGAR
UN APLAUSO A LA LOCURA	11 DE MARZO 2017	APOYO CON EL AUDIO	ÁGORA
FESTIVAL DE CULTURAS POLINESIAS	21-23 DE MARZO 2017	APOYO EN LA LOGÍSTICA	CANCHAS UPN
RECORRIDO NOCTURNO ENTRE CATRINAS TE VEAS	1 DE NOVIEMBRE	APOYO EN LA LOGÍSTICA	INSTALACIONES UPN
ENTREGA DE PRESEAS A MAESTROS JUBILADOS UPN	10 DE NOVIEMBRE 2016	APOYO EN MANEJO DE CONSOLA DE AUDIO	AUDITORIO LAURO AGUIRRE
PRIMER FESTIVAL DEL DÍA DEL MÚSICO	22 DE NOVIEMBRE 2016	LOGÍSTICA DEL EVENTO	AFUERA AUDITORIO LAURO AGUIRRE
MUESTRA DE TALLERES CULTURALES	23 DE NOVIEMBRE 2016	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	AUDITORIO LAURO AGUIRRE
EVEN TO DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD GRUPO TOTTEM	14 DE FEBRERO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	AFUERA AUDITORIO LAURO AGUIRRE
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO SACRUST	23 DE FEBRERO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO SEÑOR BISONTE	2 DE MARZO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	8 DE MARZO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	EXPLANADA PRINCIPAL UPN
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO PAJARO SAUCE	9 DE MARZO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	EXPLANADA PRINCIPAL UPN
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO DÍA FINAL	16 DE MARZO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
VISITA DE LA UNIDAD 091 DE TEZIUTLAN PUEBLA	17 DE MARZO 2017	MAESTRO DE CEREMONIA, APOYO EN EL AUDIO	AUDITORIO LAURO AGUIRRE
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO LINCESTER	23 DE MARZO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO CATRINA	30 DE MARZO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO SN. LUIS	6 DE ABRIL 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO CORAZÓN DE ACERO	27 DE ABRIL 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA	27 DE ABRIL 2017	APOYO EN LOGÍSTICA DE CONCIERTO	AFUERA AUDITORIO LAURO AGUIRRE
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO EL TEMPLO DEL TRUENO	4 DE MAYO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO DUNNES	11 DE MAYO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO DEMIAN	18 DE MAYO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	ÁGORA
EVEN TO DE FIN DE SEMESTRE GRUPO TOTTEM	25 DE MAYO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	AFUERA AUDITORIO B
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO FOBID SODOMA	25 DE MAYO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	EXPLANADA PRINCIPAL UPN
JUEVES MUSICAL AL AIRE LIBRE GRUPO CIUDAD PERDIDA	1 DE JUNIO 2017	LOGÍSTICA Y APOYO EN AUDIO	AFUERA AUDITORIO B

Dentro de estos eventos realizados tuve la oportunidad de gestionar una actividad completamente de mi creación, como lo exigía el servicio social para poder culminarlo, esta tuvo por nombre “Primer festival día del músico en la UPN”, el cual constó en un maratón musical, el primero de este tipo dentro de la institución con una duración de 6 horas, donde participaron cuatro bandas de diferentes géneros musicales, todo esto con la firme idea de festejar el día del músico dentro de la institución. Se celebró el 22 de noviembre del año 2017 y, opté por hacerlo casi al principio de mi estancia en Difusión Cultural por ser una fecha próxima.

Primer festival Día del Músico en la UPN

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/promocion-cultural/eventos-al-aire-libre/412-dia-internacional-del-musico>

También pude colaborar en otras actividades realizadas en diversas áreas de la Universidad, en las cuales aporté mis conocimientos en audio para su realización, ya que me hacía cargo de sonorizar a los grupos cuando se requería, y en algunas

ocasiones también ayudé con el manejo de la consola de audio dentro del auditorio Lauro Aguirre cuando había eventos importantes en la institución.

La mayor parte de los eventos que se llevaron a cabo durante la realización de mi servicio social, fueron conciertos en una modalidad que se creó en conjunto con el encargado del Departamento y la persona a cargo de las actividades al aire libre a la que llamamos “Jueves de Música al Aire Libre”. Estos eventos se realizaron dentro de la institución y se usaron algunos de sus espacios de recreación, como el auditorio Lauro Aguirre, el lobby del auditorio, enfrente del asta bandera, arco del edificio D, por mencionar algunos, pero la mayor parte de ellos se realizaron en un lugar llamado Ágora, el cual es un auditorio al aire libre que se encuentra, entre el cubículo de foto copiado y el gimnasio de la universidad, en un horario de 13:00 pm.

Jueves de música al aire libre Grupo Lincester

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/promocion-cultural/eventos-al-aire-libre/421-lincester-rock-pop>

Jueves de música al aire libre Corazón de Acero

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/promocion-cultural/eventos-al-aire-libre/459-concierto-corazon-de-acero>

Como ya había comentado anteriormente, el encargado del Departamento siempre confió en mi trabajo y me alentó para hacer múltiples cosas durante mi estancia en Difusión Cultural. Un día al platicar un poco sobre nuestros intereses coincidimos en que ambos éramos músicos y tocábamos la batería, por lo cual me comentó sobre la idea de diseñar un taller dentro de la institución para enseñar sobre el instrumento que es nuestra pasión, al principio pensé que era una broma, por lo cual no le di mucha importancia, pero mi sorpresa fue enorme cuando un día al llegar a cubrir mi tiempo de servicio me comentó que ya estaba el proyecto y que sólo nos hacía falta entregar el protocolo que le justificaría.

En verdad no podía creerlo, pensé que sólo estaba jugando al proponerme llevarlo a cabo, pero la realidad es que estábamos a punto de dar vida a un taller que hasta el día de hoy me ha brindado grandes satisfacciones y enseñanzas, es por ello que me di a la tarea de redactar el documento para que fuera aceptado el proyecto. En toda mi estancia dentro de la institución no había podido asistir a un

taller por variadas razones, pero ahora se me presentaba la oportunidad de estar al frente de uno junto al encargado del Departamento, lo cual me ponía un poco nervioso ya que nunca había estado frente a un grupo enseñando, y menos algo relacionado con un instrumento. Me atrevo a decir que desconocía mucho sobre la temática de los talleres culturales, hasta en qué consistían, debido a que nunca asistí a uno.

3.4 ¿Qué son los talleres culturales?

Aunque tenía una idea de qué trataban los talleres, no sabía mucho, por lo que me di a la tarea de investigar en qué consistían para tener más conocimiento. Me adentré un poco hasta encontrar más sobre su historia. El Departamento de Difusión Cultural surgió a la par de la Universidad, ya que de él se habla desde el decreto de creación, pero los talleres culturales vieron la luz un año después el día 6 de octubre de 1979, este acontecimiento no fue como se puede tener pensado en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional que hoy en día conocemos en la carretera al Ajusco, ya que en sus inicios mientras se construía la actual sede de la UPN, la escuela se encontraba provisionalmente en la colonia el Rosario.

La única fuente en la que encontré detalles al respecto de este hecho fue en una publicación llamada “Boletín”, el cual es el antecesor de la actual Gaceta UPN, ésta era una publicación quincenal en la que se hablaba, al igual que hoy día, de los acontecimientos más importantes que surgían dentro de la institución, y en su publicación del 16 de octubre de 1979 decía lo siguiente:

El seis de octubre pasado, en el Auditorio de la UPN se reunieron los estudiantes inscritos en los cinco talleres culturales sabatinos, que en esa fecha iniciaron. Danza regional mexicana, apreciación musical, artes plásticas, elaboración de material didáctico y ajedrez, son las especialidades con las cuales ha dado comienzo esta actividad que tiene como primordial objetivo, proporcionar al estudiantado la oportunidad de aprender trabajando y recreándose. Justo es señalar el entusiasmo con

que respondieron a esta invitación, quienes, sacrificando su descanso de fin de semana buscan además de la convivencia, el acrecentamiento de su acervo cultural (UPN, 1979, p. 1).

Boletín UPN octubre 1979

Fuente: UPN. (1979). Iniciación de los talleres culturales. Boletín quincenal UPN.

Actualmente en la página de Difusión Cultural UPN <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales>, 25 de mayo 2018, se puede encontrar qué son los talleres:

El Departamento de Difusión Cultural tiene dentro de sus actividades la creación-gestión de talleres culturales y cursos vinculados con actividades como son la escritura, la fotografía, el dibujo, la danza en todas las modalidades y otras opciones. Todo lo anterior, con un enfoque incluyente, con objetivos claros y medibles fijados en función de una oferta suficiente y sustentable que contribuya al desarrollo del estudiante universitario en el proceso de integración al conocimiento actual.

Es necesario en este punto recordar que la Universidad Pedagógica Nacional fue creada con la idea de ser un centro de actualización docente, por lo cual en ese

tiempo los talleres culturales se impartían los días sábado, ya que todo el alumnado eran profesores en servicio, los cuales disponían de muy poco tiempo entre semana para realizar otras actividades.

Hoy en día las cosas han cambiado, pues la mayor parte de la matrícula, dentro de la institución UPN Ajusco, son jóvenes que cursan sus estudios superiores de lunes a viernes y por ello es que la mayor parte de los talleres se imparten entre semana, en horarios de 12:00 pm a 6:00 pm, únicamente un par de ellos como Teatro y Danza folclórica requieren la asistencia los días sábado.

Oferta de talleres culturales 2018-I

TALLERES CULTURALES 2018-I 06 DE FEBRERO - 01 DE JUNIO

TALLER	TALLERISTA	LUGAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Cartonería	Jessica Gabriela Coronado Zarco	Salón 319					12:00 a 15:30 hrs	
Corporalidad y pedagogía de la situación	Katya Luna	Salón 107			16:00 a 17:00 hrs			
Cuento y Poesía	Ana Rosa González Matute	Salón 321			12:00 a 14:00 hrs			
Danza Árabe (nivel 2)	Gloria Celina Ruelas Beltrán	Salón 106	12:00 a 14:00 hrs		12:00 a 14:00 hrs			
Danza Árabe (nivel 1)	Gloria Celina Ruelas Beltrán		14:00 a 16:00 hrs Salón 107		14:00 a 16:00 hrs Salón 106			
Danza Contemporánea nivel intermedio -avanzado	Sonia Alejandra Pabello Sevilla	Salón 107	12:00 a 14:00 hrs		12:00 a 14:00 hrs		12:00 a 14:00 hrs	
Danza Contemporánea nivel básico	Sonia Alejandra Pabello Sevilla	Salón 107					10:00 a 12:00 hrs y 14:00 a 16:00 hrs	
Danza Folclórica	Juan Corona Atenco	Salón 107				18:00 a 20:30 hrs		9:00 a 10:00 hrs (infantil) 10:00 a 12:00 y 12:00 a 14:00 hrs
Danza Polinesias	Araçell Suarez Garcia	Salón 107	10:00 a 12:00 hrs		10:00 a 12:00 hrs			
Expresión del Movimiento a través del Jazz (grupo 1)	Berenice González Vilchis	Salón 107		12:00 a 14:00 hrs		12:00 a 14:00 hrs		
Expresión del Movimiento a través del Jazz (grupo 2)	Berenice González Vilchis	Salón 107		14:00 a 16:00 hrs		14:00 a 16:00 hrs		
Lectura y Escritura	Ana Rosa González Matute	Salón 319	12:00 a 14:00 hrs					
Fotografía	Alfredo Basilio Ojeda	Salón 442				14:00 a 16:00 hrs		
Apreciación Musical guitarra	Mario Ochoa Torres			12:00 a 14:00 hrs salón 317			14:00 a 16:00 hrs salón 321	
Apreciación musical batería	Julia Guillermo Cerda Gómez	Auditorio C		12:00 a 14:00 hrs			12:00 a 14:00 hrs	
Teatro	Benjamin López Almaraz	Salón 106		13:00 a 15:00 hrs		12:00 a 14:00 hrs		8:00 a 11:00 hrs y 11:00 a 14:00 hrs
Escribir para mejorar mis relaciones	Armando Ruiz Concheros	Salón 329				12:00 a 14:00 hrs		
Borrón, corrección y escritura nueva	Priscila Saucedo Garcia	Salón 329		14:00 a 16:00 hrs				
Creación y elaboración de proyectos culturales sociales y educativos	Mtra. Hinojosa	Salón 328			12:00 a 14:00 hrs			
Ballet infantil	Alejandra Pizano González	Salón 107		17:00 a 18:00 hrs		17:00 a 18:00 hrs		

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales>

También es conveniente señalar que en un inicio sólo eran 5 talleres, Danza regional mexicana, apreciación musical, artes plásticas, elaboración de material didáctico y ajedrez, a diferencia de hoy día que se cuenta con poco más de 20 talleres, los cuales son abiertos al público en general, sin importar que sean trabajadores de la institución, alumnos, maestros o personas externas a la misma.

Con el paso del tiempo la oferta de talleres ha ido creciendo y del mismo modo se ha modificado por la conveniencia de los asistentes a ellos, hoy día prevalecen los de baile, con ofertas como Danza folclórica, Danza contemporánea, Danza árabe, entre otras, también hay Lectura y escritura, Cartonería, Teatro, Cuento y poesía, etc. sin faltar los talleres de música dentro de los cuales se encuentra el taller del que hablaremos a continuación.

3.4.1 Planeación del taller Apreciación Musical Batería

El taller de Apreciación musical Batería surge por una propuesta realizada por parte del Lic. Edson Gabriel Cano Navarro, quien es el jefe del Departamento de Difusión Cultural en la UPN, a finales del mes de noviembre del año 2017, todo esto con base en los intereses y gusto por el instrumento que compartimos ambos. Se optó por llevar a cabo un taller el cual fuera innovador dentro de la institución, ya que en su historial nunca se había realizado uno de este tipo, es por ello que en un inicio fue lanzado como una “actividad piloto”, de la cual se esperarían sus resultados para analizar su permanencia dentro de la oferta para la comunidad que gusta disfrutar de ellos.

El primer paso a seguir fue analizar quién impartiría las clases y en qué horario, ya que como exigencia de la institución se tiene que tratar de cubrir la demanda de ambos turnos, en ese momento aún me encontraba cursando el octavo semestre de la licenciatura, por lo que me era difícil poder atender el horario vespertino, de igual manera el Lic. Edson tenía actividades por realizar y se le dificultaba.

Es por ello que se tomó la decisión de invitar a un colaborador del Departamento de Difusión Cultural, quien también contaba ya con experiencia en la ejecución del

instrumento, su nombre es Armando Ruiz Contreras, quien de inmediato accedió a colaborar con el proyecto, siempre y cuando las clases no afectaran su carga laboral dentro de la institución.

Posteriormente el segundo punto a planear era buscar horarios y días para llevarlo a cabo. Se tomó la decisión de que se llevara a cabo los días martes de 6:00 a 8:00 pm. y los viernes de 9:00 a 11:00 am, se escogieron estos tiempos con la idea de atender las necesidades de ambos turnos dentro de la institución, también porque en el horario de los días martes a Armando se le facilitaría impartirlo, y los viernes los encargados de llevarlo a cabo seríamos el Lic. Edson y yo.

Cartel Taller Apreciación musical batería

TALLER
APRECIACIÓN MUSICAL
(batería)

Tallerista:
Edson Gabriel Cano Navarro
Julio Guillermo Cerda Gómez
Armando Ruiz Contreras

Horario:
Martes 18 a 20 horas
Viernes 9 a 11 horas

Auditorio Lauro Aguirre

Si tienes ganas y constancia puedes dominar fácilmente cualquier cosa en tu batería. No existe magia alguna para aprender el instrumento [...] si alguien tiene el deseo, le dedica tiempo de estudio y escucha [...] podrá tocar.

Intento enseñar a mis estudiantes a tocar música. El instrumento, en mi caso la batería, es algo secundario.
Alan Dawson

VISION FRACTAL | DDEU DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | DC DIRECCIÓN CULTURAL

Informes e inscripciones:
Departamento de Difusión Cultural, Cubículo A-429
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Carretera al Ajusco 24, Héroles de Padilla, Tlalpan, 14209, Ciudad de México

visionfractal | @upncultura | @upncultura

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales>

Con estos puntos detallados se pasó al punto tres, revisar cuál sería la planeación, didáctica y actividades a realizar para el semestre, ésta se llevó a cabo de común acuerdo entre los tres involucrados en las sesiones del taller. La mayor parte del taller serían clases de teoría y muy poca práctica debido a que no teníamos instrumentos. La idea de realizar esta planeación fue para tener congruencia y ver los mismos temas, para así analizar los resultados que se obtendrían en cada uno de los turnos.

Ese semestre contaría con 12 sesiones por cada turno, las cuales se dividirían en 3 bloques de 4 clases cada uno, para posteriormente culminar con el evento denominado “Muestra de talleres”, el cual se llevaría a cabo el día 22 de mayo del 2017 en el auditorio Lauro Aguirre de la institución para exhibir lo aprendido.

Al término de este semestre se analizaría el taller a fondo junto con los logros obtenidos para ver si era factible hacer una segunda edición del mismo, esto lo llevarían a cabo las autoridades encargadas del proyecto de talleres culturales en la institución.

3.4.2 ¿Por qué un taller de Batería?

Como ya había comentado anteriormente, se pensó en un taller de batería en particular por el gusto mutuo entre el Lic. Edson y yo por el instrumento, también porque la idea era generar una actividad que llamara la atención de la comunidad, por ser algo distinto a lo que siempre hay en la propuesta de talleres culturales que se realiza por parte del Departamento de Difusión Cultural, pero en mayor medida fue por la terapia anti estrés que proporciona a quien lo practica, en conjunto con las habilidades y conocimientos que ayuda a desarrollar la ejecución de este instrumento, lo cual serviría a los miembros del grupo.

Son muchos los beneficios que trae aprender a interpretar un instrumento musical, pero la batería destaca entre ellos porque a diferencia de los demás, ejecutarla requiere de más exigencias, tanto a nivel corporal como mental, ya que cada extremidad del cuerpo se debe volver independiente, es por ello que ayuda de diferentes maneras, como se menciona en un reportaje del diario El comercio (<https://elcomercio.pe/viu/actitud-viu/son-siete-beneficios-tocar-bateria-326076>, 22 de mayo 2018), donde se señala lo siguiente: “Tocar un instrumento como la batería puede beneficiar a nuestro cuerpo de distintas maneras”:

❖ **Mejoras tu coordinación**

La batería es uno de los instrumentos que más coordinación requiere pues debes concentrarte en un patrón con una mano, y en un ritmo diferente con la otra. Esto ayudará a que tu coordinación mejore notablemente.

❖ **Te puede hacer más inteligente**

Estudios han demostrado que tocando la batería se puede mejorar tu coeficiente intelectual. Se dice que los bateristas pueden reproducir patrones rítmicos naturales.

❖ **Te sentirás bien**

Toca la batería es un momento en el cual descargas todo tu estrés y esto puede desencadenar en un cambio positivo en tu estado de ánimo. Siéntate una hora a golpear los tambores y verás cómo cambiará tu humor.

❖ **Desarrolla habilidades creativas**

El hecho de tocar la batería te vuelve creativo, pues estás constantemente tratando de encontrar nuevos ritmos con los diferentes elementos que tienes a la mano.

❖ **Buen ejercicio**

Tocar la batería es realmente un ejercicio útil. No paras de moverte y la parte superior de tu cuerpo trabaja constantemente. Una sesión de una hora de batería quema hasta 200 calorías.

❖ **Entenderás la música**

El ritmo de la batería es la base de una gran cantidad de producciones musicales, así que el hecho de comprender su ritmo hará que tengas facilidad para entender este arte.

❖ **Mejoras tus reflejos**

Hay muchas canciones que al momento de ser tocadas en batería requiere movimientos rápidos de las manos y de los pies. Tu cuerpo se irá acostumbrando y tus reflejos mejorarán.

Estos son algunos de los beneficios que se mencionan en este reportaje, pero en mi experiencia personal puedo agregar que además de ayudar de esa manera, ejecutar este instrumento también ayuda a:

❖ **Mejorar las habilidades sociales**

Esto es porque cuando perteneces a un grupo de pares con el mismo gusto, se desarrolla empatía con los demás, lo que facilita una mejor comunicación con su entorno, lo que desarrollará una mejor interacción con las personas y del mismo modo les ayudará a adquirir seguridad personal. Favorece, además el aspecto emocional, es decir “el buen humor, el optimismo, la resiliencia y la felicidad, los cuales tienen en común, de alguna manera, el equilibrio emocional” (Trapaga, 2018, p. 58).

❖ **Inculca constancia y disciplina**

Fortalece el compromiso para aprender, asistir a los ensayos y practicar en casa, sobre todo, en los niños que eligieron la batería, voluntariamente.

❖ **Incrementa la capacidad de concentración y atención.**

Al ejecutar se necesita de coordinación especial en cada extremidad del cuerpo, dado que durante la ejecución se utiliza cada una para tocar un patrón y ritmos diferentes. Lo cual ayuda a desarrollar la concentración y atención, que es lo que alimenta la habilidad lectora.

La atención es un proceso de control selección de estímulos que permite controlar y orientar la conducta. Los autores plantean que la atención se caracteriza, (...), por la estabilidad, pues se mantiene orientada y concentrada en una actividad por un tiempo prolongado; (...) la cantidad de estímulos, (...) la concentración, la cual se define en

función de la estabilidad de su orientación e intensidad hacia un objeto o estímulo concreto (Trapaga, 2018, p. 36).

❖ **Ayuda a lidiar con el estrés**

La energía que se deposita durante la ejecución del instrumento, hace que el estado de ánimo mejore y que los estados de rabia o ansiedad sean minimizados y/o eliminados, lo cual ayuda como válvula para liberar el estrés que se puede ir acumulando, al encontrar satisfacción y relajación al tocar un patrón de cualquier género en la batería.

Por estas razones es por las que creímos conveniente la creación de este taller, ya que sabíamos que el transmitir nuestro conocimiento sobre el instrumento, ayudaría a desarrollar este tipo de habilidades en las personas que tomaran el taller, de esta forma podrían desarrollar aquellas que les costaban trabajo, por poner un ejemplo, la motricidad, aparte de ser un hobby que les ayudaría a liberar algo de estrés en sus jornadas estudiantiles o de trabajo.

3.4.3 Nacimiento del taller Apreciación Musical Batería

Como cada semestre al empezar se hace la promoción de los talleres culturales y a la par se realizan las inscripciones. En esta ocasión tocó hacerlo en la semana del 30 de enero al 3 de febrero del año 2017, y desde un principio el de batería llamó la atención en la comunidad, se les hizo algo novedoso, ya que hasta la fecha no había existido una actividad de este tipo dentro de la institución, es por ello que mientras nos encontrábamos en las mesas de inscripción se pidieron muchos trípticos e información. La mayor parte de personas que se inscribieron, lo hicieron en el momento sin pensarlo. Una vez ya apuntados en el taller, se les comentó de las herramientas que necesitarían, y que era indispensable llevarlas desde la primer sesión. Estas eran cuatro ligas, un par de baquetas, un practrador de batería y una aplicación de metrónomo para celular. Dichos materiales se eligieron porque son de fácil acceso y costo.

Practicador de pierna para batería

Fuente: <https://backstage.gs/index.php/instrumentos-musicales/bateria/practicador-gibraltar-sc-lpp-de-rodilla-para-baquetas-no-incluye-baquetas.html>

En un inicio se inscribieron 26 alumnos que se dividieron de la siguiente manera: 12 en el turno matutino y 14 en el turno vespertino. Esta cantidad de alumnos hablaba muy bien de la actividad, porque a pesar de ser un nuevo taller dentro de la institución, había una cantidad considerable de inscripciones. Sin embargo sabíamos, que a lo largo del semestre irían desertando algunos alumnos, o que otros nunca irían, porque esto suele pasar en los talleres ofrecidos, pero aun así se notaba el interés por tomarlo.

Así fue como el martes 7 de febrero vio la luz la primera sesión de esta actividad en la UPN, ésta estuvo a cargo de Armando quien era el encargado de impartirla los días martes en un horario de 6:00 a 8:00 pm. Hubo poca asistencia, sólo 6 alumnos de los 14 inscritos. En ese momento se pensó que el motivo de la asistencia habría sido porque surgieron algunos problemas en la solicitud para el préstamo del auditorio donde se llevaría a cabo la sesión. Se tenía pensado utilizar el auditorio Lauro Aguirre y hubo problemas de coordinación con la

instancia encargada de permitir el acceso al mismo, lo que provocó que la sesión no iniciara a tiempo.

En la primera sesión del horario matutino nos tocó al Lic. Edson y a mí impartirla, esta fue el día viernes 10 de febrero en un horario de 9:00 a 11:00 am., y para mi mala suerte, ese día por el tránsito, llegué a las 9:30 am, lo cual provoco que me pusiera nervioso porque sabía que eso no se vería bien, aunado al hecho de que nunca había impartido una clase a varias personas al mismo tiempo.

Pensé que quizá habría pocos alumnos al igual que el día martes, pero mi sorpresa fue que llegaron 10 de los 12 alumnos esperados. Edson ya había comenzado la clase introductoria donde se les enseñaba a los asistentes cómo tomar las baquetas a fin de desarrollar una buena técnica, es decir, que en el momento de ejecutar no se cansaran o lastimaran.

Al entrar al auditorio me dio pena ya que había llegado tarde, y como era obvio todos los que estaban ahí me voltearon a ver, de hecho, al bajar los escalones del auditorio para llegar al escenario principal, se escuchaban mis pisadas sobre la madera. Recuerdo que en cuanto estuve con ellos Edson fue tan amable de evidenciarme con los alumnos, ya que me dijo “Buenas noches”, para posteriormente presentarme y hacer un chiste a mis expensas.

Me presentó ante los asistentes diciendo: “Él es Julio su otro profesor de batería, sólo que así como lo ven, siempre es bien impuntual”, lo cierto es que siempre procuro estar a tiempo en mis citas. Esta situación de alguna manera sirvió para provocarles risa y romper el hielo con ellos.

En ese momento como mi compañero ya había empezado la sesión yo sólo fungí como su ayudante. También lo hice de esta manera porque la técnica anti muñecas de agarre de baquetas que estaba enseñándoles, reconozco, la desconocía, porque cuando “me enseñé” a tocar no tuve quién me ayudara con ese tipo de cosas, debido a que mi aprendizaje del instrumento lo hice líricamente, y por ello no tenía conocimiento de muchos de estos métodos, yo sólo ejecutaba por instinto.

Por esto fue que ese día sólo fui su ayudante en el desarrollo de la clase. Lo que se hizo en la sesión me permitió aprender y desarrollar bien esa técnica para, posteriormente poder transmitirla a los alumnos. De hecho no me costó mucho trabajo el adquirirla, pienso que fue porque ya contaba con algo de experiencia. En esa misma sesión pude ayudar a los alumnos a perfeccionarla.

El ejercicio consistía en sostener las baquetas mientras se tenía una liga la cual estaba entrelazada en los dedos, lo que aplicaba fuerza a la baqueta para rebotarla y se tenía que controlar el impacto, todo esto se hizo en unos practicadores, los cuales se habían pedido al momento de la inscripción.

Como era de esperarse en esa primer sesión, a los alumnos les costó trabajo realizar la actividad, ya que es difícil hacerlo cuando nunca se ha tenido el mínimo contacto con las herramientas de ejecución, que en este caso eran las baquetas. En muchos de ellos hubo desesperación por no obtener buenos resultados con un ejercicio básico. Se les comentó que debían de controlar la frustración, ya que era normal que se sintieran así, también se les aclaró que si querían aprender bien debían esforzarse y practicar mucho, ya que esa es la base para aprender, no sólo la batería, sino cualquier instrumento musical.

Al término de la sesión se les preguntó a todos los asistentes, que género musical querían aprender a tocar y todos coincidieron en que la mejor música para ejecutar era el "Rock", de diferentes estilos (Pop, Metall, Progresivo, Urbano, etc.). Que aprender a tocarlo fue lo que los motivo a tomar el taller. Les preguntamos si pensaban que ese era el estilo más difícil de tocar y todos contestaron que sí lo era, a lo que nosotros les comentamos que sí tenía su cierto grado de dificultad, pero que había otros más complicados y que en la siguiente clase se los demostraríamos. Se llevaron de tarea el ejercicio de las ligas para poder pasar a algo más complicado como interpretar un ritmo. Lo difícil fue que todo se realizaría con más teoría usando el practicante, ya que aún no contábamos con alguna batería para que los alumnos pudieran practicar en ella.

3.4.4 Condiciones sobre las cuales se desarrolló el taller de Apreciación Musical Batería 2017-I

Como mencioné anteriormente, el taller en un inicio se tomó como una actividad a prueba, la idea de llevarlo a cabo surgió casi de la nada y es por ello que existían algunos detalles que mejorar, el primero y más importante, a mi parecer, fue brindar un taller de batería sin tener el instrumento físicamente.

Me parece que este fue un hecho que en gran medida afectó el desarrollo del taller para el turno vespertino, y se reflejó en la asistencia de las personas inscritas, porque la idea de cualquier persona al asistir a un taller musical, es estar en contacto con el instrumento, y en esta ocasión se basaría más en la teoría y desarrollo de ejercicios.

Posteriormente tuve la oportunidad de confirmar mis sospechas sobre el fracaso del taller en el turno vespertino, y esto fue porque platiqué con una alumna. Ella me comentó que había asistido junto con un par de amigas, pero que al saber que no había baterías, no les agradó, ya que ellas imaginaban llegar y tocar el instrumento. Su sorpresa fue ver que no había los instrumentos y por ello pensaron que el taller no se daría de una forma adecuada, esa fue la razón por la que no volvió a asistir.

Este hecho, junto con la falta de organización para el préstamo del auditorio, lo cual generaba retraso en el inicio de la clase, provocó que el taller que se impartía los martes de 6:00 a 8:00 pm. dejara de darse. Esta situación nos obligó a tomar la decisión para darlo por concluido. Se optó por invitar a los pocos alumnos que aún asistían en ese horario a que se pasaran a las sesiones de los viernes de 9:00 a 11:00 am. Algo bueno fue que estos asistentes eran personas que trabajaban dentro de la universidad y de alguna manera asistir en ese nuevo horario les favorecía más.

A diferencia, en el grupo de los viernes asistían todos los integrantes y se les unieron los del grupo de la tarde, en total se llegó a tener una inscripción de 15 alumnos, quienes nunca manifestaron inconformidad alguna por no ver una

batería en el escenario, pero sí preguntaban cuándo sería el día en que pudieran tocar una.

Es por ello que para llevar a cabo las clases, tuvimos que buscar una buena didáctica, la cual ayudara para que las actividades fueran atractivas. De alguna manera logramos que así fuera. Sabíamos que lo primero que debíamos enseñar era el patrón de rock, ya que eso les causaría un mayor interés para continuar en el taller, además de ser un patrón sencillo.

Y así fue, con la enseñanza de este patrón y algunas actividades pensadas para realizar tanto en el practicador como en un par de tarolas que llevábamos se logró que las personas no perdieran el interés hacia el taller. Dadas estas circunstancias, la planeación de las clases en ocasiones tuvo que ser modificada al momento, debido a que tuvimos que buscar la forma en que algunas lecciones se simplificaran, todo esto con el fin de que a los asistentes se les facilitara entenderlas, aunado a que se contaba con pocas sesiones para lograr resultados satisfactorios, se contó con escasos 4 meses y sólo se pudieron realizar 12 sesiones ordinarias en total, las 4 últimas con el instrumento completo, más una semana de ensayos generales para la presentación en la muestra de talleres a realizarse el 22 de mayo del año 2017.

Muestra de talleres culturales 2017-I

<http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales/466-muestra-de-talleres-culturales-2017>

Hasta el día de hoy, el taller se ha llevado a cabo en tres ocasiones dentro de la UPN, con su primera edición a principios del año 2017, en esta ocasión las clases eran impartidas por dos compañeros y yo, tuvimos la fortuna de terminar el semestre con 12 de los 15 alumnos inscritos, lo que denota que el taller era atractivo para la comunidad y, por lo mismo, fuera poca la deserción.

En la muestra de talleres se trabajó la ejecución de canciones en parejas, con el apoyo de los compañeros del taller de guitarra, lo cual les brindó seguridad al ejecutar su canción en el auditorio, este hecho sirvió como apoyo para desarrollar un aprendizaje entre pares, dentro del cual, por equipos, se encargaron de interpretar su canción, con lo que desarrollaron la capacidad de socializar con los demás compañeros, ya que hasta este momento aún era poco el contacto que había entre ellos.

Con esta actividad se buscaba que desarrollaran principalmente su oído musical, el cual les ayudaría a identificar los patrones rítmicos de las canciones, silencios, redobles y temporización, lo que ampliaría en ellos la capacidad de ejecución y les brindaría más confianza al conocer mejor el instrumento, sólo se les auxilió en las dudas que les surgían, las cuales se aclararon a lo largo de una semana de ensayos, previa a la presentación.

Cabe aclarar que en esta semana de ensayos fui el único instructor que estuvo con ellos, ya que por mi trayectoria como músico me era más fácil ayudarles en el montaje de sus canciones, lo cual provocó que muchos de ellos adquirieran confianza conmigo, además tuve la oportunidad, ahora sí, de enseñarles un poco de lo que es ejecutar el instrumento, lo cual posibilitó un buen vínculo entre alumnos y maestro que generó una linda amistad, la cual prevalece hasta ahora.

En la muestra final lograron desempeñar una gran actuación, lo que llevó a que el taller piloto fuera foco de atención de los asistentes. Fueron seis equipos cada uno con una canción, eso demostró las cualidades del instrumento, y las habilidades que este instrumento podía ayudar a desarrollar. Después de ese día preguntaron mucho por el taller lo cual nos llenó de gran satisfacción.

Taller de Apreciación Musical Batería 2017-I

Fuente: Álbum personal

3.4.5 Taller de Apreciación Musical Batería 2017-II

En el segundo semestre del año 2017 se llevó a cabo la segunda edición del taller Apreciación Musical Batería, los resultados obtenidos con el primer grupo rebasaron la expectativa y por ello se decidió que siguiera dentro de la propuesta del Departamento de Difusión Cultural, pero en esta ocasión hubo un par de cambios en su estructura. El principal fue que en esta época del taller yo tomara la dirección en su totalidad, por lo cual se me pidió quedarme a cargo como profesor titular. Aparte de obtener este cargo, me volví un maestro contratado por la institución, lo cual para mí era una muy buena noticia, este proyecto empezaba a darme frutos y satisfacciones profesionales, lo cual es el propósito por el que acepté llevarlo a cabo.

Ahora ya tendría que hacer mi propia planeación, ya que la que se había realizado anteriormente sólo serviría como una base que tendría que complementar con

cosas nuevas que serían útiles para el desarrollo del taller. Además en esta ocasión no serían sólo estudiantes nuevos, sino que también tendría la posibilidad de tener alumnos avanzados, quienes podrían ayudarme a llevar de mejor manera las clases.

Apreciación Musical Batería 2017-II

TALLER
APRECIACIÓN MUSICAL
(batería)

Tallerista:
Julio Guillermo Cerda Gómez

Horario:
Martes 12 a 14 horas
Viernes 14 a 16 horas

Auditorio B

Si tienes ganas y constancia puedes dominar fácilmente cualquier cosa en tu batería. No existe magia alguna para aprender el instrumento [...] si alguien tiene el deseo, le dedica tiempo de estudio y escucha [...] podrá tocar.

Peter Erskine

Intento enseñar a mis estudiantes a tocar música. El instrumento, en mi caso la batería, es algo "secundario".
Alan Dawson

VISION FRACTAL | **DDEU** | **DC**
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | DIFUSIÓN CULTURAL

Informes e inscripciones:
Departamento de Difusión Cultural, Cubículo A-429
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria
Carretera al Ajusco 24, Héroes de Padierna, Tlalpaan, 14200, Ciudad de México

Facebook: visionfractal | Instagram: @upncultura | Twitter: @upncultura

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales>

El taller comenzó el día martes 29 de agosto y la muestra de talleres se llevaría a cabo el día 22 de noviembre, aunado a que yo ya había culminado la licenciatura dentro de la institución, por lo cual tuve más tiempo para dedicarme completamente a impartirlo. En este semestre el número de sesiones aumentó, fueron un total de 22, lo cual fue casi el doble que en el taller anterior.

Ahora se habían inscrito 20 alumnos en el taller, y este se impartiría los días martes y viernes de 12:00 a 14:00 pm, en el auditorio "B". Este cambio en el horario lo hice porque consideré que era la mejor opción para atender a ambos turnos, ya que quedaba en un punto medio tanto para los alumnos de la mañana, como para los de la tarde. Al parecer sí sirvió, ya que de esta manera se evitó que

pasara lo mismo que con el taller del turno vespertino, donde dejaron de ir, quizá por el horario en el que se impartía.

Lamentablemente en este semestre no pude impartir todas las sesiones como yo quería, debido a que por causas ajenas al Departamento, y por alguna extraña razón, en varias ocasiones se empalmaron conferencias tanto en el auditorio de al lado al igual que en el mismo auditorio destinado para impartir el taller, lo que provocó el no poder darlas. El instrumento por su naturaleza armónica genera vibraciones, lo que le brinda su particular sonido, que es un poco fuerte y difícil de matizar, lo cual repercutiría en la distracción de los asistentes a las conferencias o eventos que se realizarían en el lugar contiguo. Otro inconveniente fue el hecho de que mi planeación en esta ocasión la centré en la parte práctica porque contaba ya con un par de baterías, una de mi propiedad y otra prestada por Armando.

Igual que en el taller anterior me vi obligado a hacer ajustes y trabajar con una planeación basada en la teoría, lo cual me limitó para llegar a mi objetivo. Ahora contaba con 16 alumnos al final del semestre para la muestra de talleres culturales, con ellos trabajé de la misma forma, montaje y ejecución de canciones seleccionadas entre pares, con el apoyo de otro compañero alumno de la institución quien les acompañaría tocando la guitarra y cantando. Sólo serían 7 equipos debido a que un par de alumnos por motivos escolares no se presentaron ese día.

De la misma forma, previo a la presentación, se tuvo una semana completa de ensayo general para el montaje de canciones, muchos de ellos ya habían desarrollado amistad y se quedaban a ver el ensayo de los compañeros para apoyarlos.

Sin embargo la labor no se pudo culminar como teníamos planeado, ya que por razones ajenas de nuevo, la muestra de talleres no pudo llevarse a cabo, se canceló, hecho que provocó que todos los compañeros que estaban inscritos en alguna de estas actividades se quedaran con la oportunidad de demostrar lo que habían desarrollado y aprendido dentro de sus respectivos talleres.

Muestra de talleres culturales 2017-II

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales>

3.4.6 Taller de Apreciación Musical Batería 2018-I

En el primer semestre del año 2018 se realizó la tercera edición de esta actividad, en esta ocasión los horarios quedaron igual, ya que se había visto que sí era una mejor opción impartir las sesiones los días martes y viernes de 12:00 a 14:00 pm, en este momento se inscribieron 20 alumnos, 9 de ellos eran nuevos dentro del taller y los demás eran alumnos que ya habían estado en los grupos anteriores.

Para el desarrollo del taller se asignó el auditorio "C" de la institución como el lugar para llevarlo a cabo, esto con la intención de que no volviera a pasar lo mismo que en el semestre anterior, ya que éste por su ubicación, no afectaría con el ruido de los instrumentos en las actividades de la comunidad, además de ser un auditorio que se encuentra desde hace más de un año en remodelación, y es por ello que no se usa para hacer eventos.

Las sesiones empezaron el día 13 de febrero, para culminar el 28 de mayo con la muestra de talleres, ahora tendría 24 clases, y lo mejor de todo es que los instrumentos estaban a mi disposición para usarse como una herramienta fundamental dentro del taller, y así ampliar las habilidades en el grupo de personas que ya habían estado inscritas antes. Con los alumnos de nuevo ingreso se podría trabajar de una mejor manera, ya que tanto teoría como práctica se podrían aplicar simultáneamente, esto debido a que contaría con un auditorio el cual prácticamente sería sólo para impartir el taller.

Muestra de talleres 2018-I

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales>

Ahora sí con las experiencias previas, el grupo era más unido y, de alguna manera, esto fue un referente para que en esta temporada se llevara a cabo un buen trabajo. Sirvió de gran ayuda que los alumnos con experiencia previa acercaran y explicaran ejercicios a los que eran de nuevo ingreso.

En esta ocasión ya pudimos trabajar con los instrumentos como tal, y además se contaba con el espacio y tiempo para poder hacerlo, sin embargo algo empezó a fallar, esto fue la asistencia a clase. Por motivos escolares los alumnos se vieron obligados a faltar, esto provocó que muchos se atrasaran y que del mismo modo hubiera deserciones.

A la mitad del taller ya habían dejado de ir 6 de los 20 alumnos, quedando un total de 14, esta cantidad fue la que siguió hasta culminar con el semestre, pero puedo destacar que los que quedaron aprovecharon al máximo las sesiones. De los alumnos de reciente ingreso se pudo apreciar la disposición con las actividades del taller.

Taller de Apreciación Musical batería 2018-I

Fuente: <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales/566-muestra-de-talleres-culturales-2018-I>

Se llevaron a cabo 22 sesiones donde desarrollaron las habilidades necesarias para ejecutar una canción en el instrumento. De la misma manera que en los talleres pasados se contó con una semana previa a la muestra donde se ensayó el montaje de canciones. Cada uno escogió con quién y qué canción tocar, ésta sería una actividad por equipos, pero poco a poco se convirtió en un trabajo en el cual se vio involucrado el grupo completo, ya que entre todos se echaban la mano para sacar sus canciones, el grupo se unificó para apoyar a los compañeros en los ensayos y motivarlos a “echarle ganas” con sus canciones, lo cual sirvió para dar confianza a todos.

En esta ocasión ejecutarían sus canciones acompañados de un par de compañeros músicos de la misma universidad que tocarían, uno el bajo, y otro la

guitarra y cantar, para simular un mini concierto y que fuera interesante para las personas asistentes.

Todo había salido conforme a lo planeado, los ensayos en la semana previa parecían conciertos donde ellos mismos se elogiaban y se decían cómo se escuchaban; pero sin embargo el día de la presentación todo tomó un rumbo diferente, el compañero encargado de tocar la guitarra y cantar no llegó a la cita por un problema familiar que le surgió, lo cual provocó ajustes para presentarse en la muestra.

En un momento de desesperación pensé en pasarlos por parejas para que explicaran un poco sobre lo trabajado durante el semestre y ejecutaran algunos ejercicios y ritmos trabajados en sus canciones, pero mi sorpresa fue su respuesta. Después de plantearles esta idea, ellos simplemente dijeron que “así sin guitarra” y acompañados del puro bajo tocarían sus canciones, que entre ellos cantarían las canciones y que si se podía que le pidiera al maestro del taller de guitarra que los acompañara con puros tonos para que no se escuchara tan vacío.

Obvio, tuve que acceder debido a que me demostraron la seguridad de que sabían lo que hacían. No me quedó más que ir con el profesor de guitarra a pedirle que los acompañara, a lo que él accedió. Antes de su actuación tuve que presentar el taller ante el auditorio y mencionar este hecho, sin problema los alumnos se plantaron en los instrumentos y disfrutaron ejecutar sus canciones, aún a sabiendas de que no se escucharían como las habían ensayado.

Como en toda actividad hubo errores en la ejecución, sobre todo por lo que había sucedido, pero demostraron que eso no los desánimo y tocaron como si nada hubiera pasado, simplemente transmitieron ese gusto por el instrumento, lo cual provocó que al término de las melodías tanto los compañeros que esperaban su turno para pasar a ejecutar, como los asistentes al evento les brindaran aplausos. Puedo decir que habían desarrollado seguridad a lo largo del taller, pero aquí lo ratificaron.

3.5 Desarrollo temático del taller Apreciación Musical Batería 2017- I

Como ya he mencionado anteriormente, durante la realización de estos tres talleres se trabajó una planeación que sirvió como una base, la cual se fue modificando durante cada semestre por diversas circunstancias. Además que en cada edición del taller los requerimientos para llevar a cabo las sesiones fueron diferentes.

En su primera edición 2017-I se trabajaron estos temas:

❖ Agarre de baquetas y técnica anti muñecas

Este fue el principio básico y se realizó en una sola sesión. Consistió en enseñar a los asistentes una técnica de agarre para las baquetas, la cual les será de gran ayuda para evitar riesgos de una lesión en un futuro. Con la técnica anti muñecas, de la misma forma, se muestra cómo desarrollar habilidad para ejecutar sólo con el movimiento de los dedos de la mano, y para ello se necesita un par de ligas, las cuales van entrelazadas a la baqueta y los dedos, lo que provoca algo de resistencia al movimiento, con ello poco a poco se despliega la habilidad que servirá para llegar a los objetivos marcados.

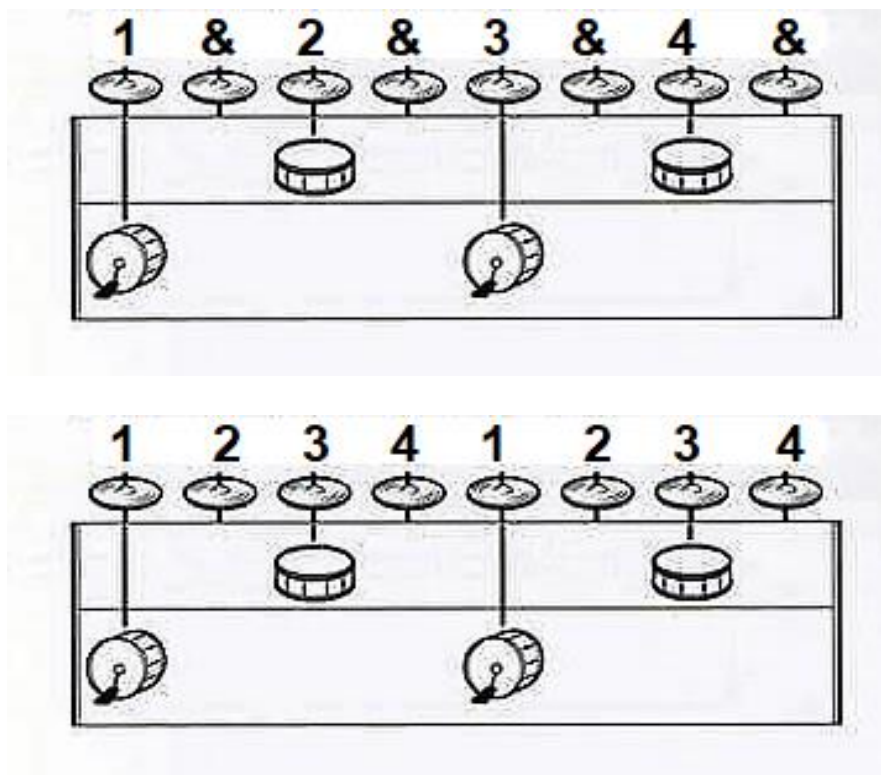
❖ Ejercicio de independencia de extremidades con el patrón básico de rock

Esta actividad consistió en dos sesiones, las cuales se basaron en ejecutar un patrón básico de batería, el cual estaba impreso en una hoja y mostraba un pentagrama donde se veían 3 partes de la batería: el bombo, la tarola y los contratiempos, mismos que llevaban una secuencia rítmica de rock dentro de la cual el tiempo del bombo iba cambiando. La idea de esto fue que ellos de manera mecánica en un principio aprendieran a ejecutarlo viendo los dibujos, contando del 1 al 4, ya que esta hoja venía con una numeración, la cual se usaba para su ejecución en el instrumento, este conteo se tuvo que modificar para que los alumnos lo asimilaran de mejor manera y más rápido.

El conteo en esta hoja consistía en 1 & 2 & 3 & 4 &, el cual se tuvo que modificar para que fuera 1 2 3 4, se sustituyó el & por un número, lo que provocó un conteo

corrido en ciclos para desarrollar el patrón plasmado en la hoja, lo cual requería el movimiento de extremidades al unísono con el conteo de dígitos, y así les fuera más fácil asimilarlo, proveyendo la habilidad para su ejecución de primer instancia en el practicador, para posteriormente hacerlo en la tarola y el set de batería.

Ejercicio de patrón de rock básico original y modificado

Fuente: <http://www.massbateria.com/2016/01/conversion-de-patrones-pop-rock-swinged.html>

❖ Temporización con baquetas y metrónomo en el patrón básico de rock

Una vez trabajado el patrón de rock, con el conteo verbal y el movimiento de las extremidades, de alguna manera se simulaba estar tocando el instrumento, y es por ello que se trabajó la temporización, esta actividad consistió en dos sesiones, en las que se ejecutó el patrón acompañado del metrónomo, el cual es una herramienta fundamental para desarrollar un buen manejo del tiempo y tocar de mejor manera la batería.

Al igual que en el ejercicio pasado, tuve que modificar la forma en cómo se usaba el metrónomo, ya que el conteo a 4/4 es igual 1 & 2 & 3 & 4 &, con 4 clipeos (sonidos) cada uno va en un número con espacios libres entre cada uno donde va &, haciendo un total de 8 tiempos en los cuales se marca el platillo de contratiempo. Se modificó para que fueran los mismos 4 dígitos pero sin dar el golpe en el platillo de contratiempo marcado en el &, lo cual crearía sólo 4 tiempos o golpes al unísono con el clipeo y esto provocaría que el patrón se reprodujera más lentamente y con esto desarrollaran más fácilmente el uso del tiempo.

❖ **Identificación del patrón de rock en una melodía (educación auditiva)**

El taller por nombre lleva el de “Apreciación Musical Batería” y con esto nos referimos a apreciar el instrumento como tal, sin importar el género musical. Esta actividad consistió en mostrarles, en una sesión, cómo el patrón de rock, que es un género que a la mayoría de ellos les gustaba, se encontraba dentro de muchos estilos musicales que tal vez no imaginaban, desde baladas de los años 60 hasta llegar a la banda sinaloense actual, lo cual les sorprendió. Se les reiteró que la idea del taller no era que se “casaran” con un solo ritmo, lo que se buscaba era desarrollar la habilidad de apreciar la ejecución del instrumento en cualquier interpretación, y se les dejó de tarea buscar algún otro género donde se encontrara.

❖ **Permutaciones en el patrón de rock**

Esta actividad fue sólo de una sesión y consistió en jugar con los tiempos marcados dentro del patrón de rock básico. Una vez interiorizado y con un buen manejo del tiempo, se podía modificar respetando los mismos tiempos, pero cambiando de lugar el acento de cada parte de la batería. Si en el patrón básico que usábamos ya modificados los contratiempos marcaban los 4 tiempos, el bombo daba acento en el número 1 y la tarola en el 3, aquí se modificaban los tiempos de estos últimos dos en cualquiera de los números del 1 al 4, esto sirvió para desarrollar otra habilidad, ya que modificaban el patrón sin perder el tiempo y sin olvidar cuál era el patrón original y podían retomarlo sin problema desarrollando

de esta manera operaciones psicológicas superiores al introducir en su estructura cognitiva un esquema y cambiarlo a placer.

❖ **Paradiddles con practicador y tarola**

Los paradiddles son ejercicios que en su forma básica se pueden desarrollar sólo en la tarola o practicador, el estudio de estos fue en una sola sesión, estos sirven para desarrollar técnica en la ejecución tanto de patrones como de redobles. Se necesita, en gran medida haber perfeccionado, lo mejor posible la técnica anti-mañecas para que brinde un mejor resultado. Los paradiddles auxilian para realizar redobles con el uso de ambas manos, además desarrollan la independencia de cada mano o extremidad, dependiendo el grado en el que se trabajan, los hay desde ejercicios de puras manos hasta ejercicios con todo el instrumento, y también existen grados de dificultad desde principiantes, hasta expertos.

Ejemplo de paradiddles para principiantes

Paradiddle

Single Paradiddle

4/4

1 2 3 4

D I D D I D I I D I D D I D I I

Fuente: <http://leonardocavaliere.blogspot.com/p/paradiddles.html>

❖ **Ejecución del patrón de rock en el set**

En las cuatro sesiones restantes, era hora de pasar todo lo trabajado en tarola y practicador al instrumento. Se llevó una batería para hacerlo y que los alumnos tuvieran su primer contacto con ella, que la conocieran físicamente, las partes que

la conforman en un set básico, y cuál era la sensación de ejecutar el patrón de rock, ya que es muy diferente hacerlo sólo con un conteo verbal y simulando el estar golpeando las partes que la conforman: bombo, contratiempos, tarola, tom 1, tom 2 y tom de piso. Al llevar a cabo esta actividad se les pedía a los alumnos que hablaran mientras ejecutaban el patrón de rock, de esta manera se buscó que ellos desarrollaran la habilidad de ejecutar con las extremidades, mientras con la boca y mente desarrollaban una conversación, esto les permitió desenvolver otro par de habilidades, la concentración y la atención.

❖ **Montaje de canciones para la muestra de talleres**

Esta etapa del taller fue la última y se realizó una semana previa a la muestra de talleres. Aquí se montaron las canciones que se presentarían, previamente se platicó con el profesor de taller de guitarra para saber cuáles canciones serían, él fue quien dio el listado, de esta manera los integrantes del taller eligieron en parejas cuál les gustaba para ejecutar. Así fue como se realizó la actividad. En esta semana ellos se ocuparon de practicar sus canciones y mi ayuda sólo consistió en aclarar las dudas que surgieran durante sus ensayos, con esto se buscaba desarrollar en ellos un instinto musical con el cual tuvieran la capacidad de escuchar una canción e identificar el sonido de la batería para transportarlo a la ejecución del instrumento.

3.5.1 Desarrollo temático del taller Apreciación Musical Batería 2017- II

En esta edición del taller la planeación siguió con la misma base temática para los alumnos recién inscritos, sólo que en esta ocasión se debían agregar más actividades, porque había alumnos que anteriormente ya habían tomado el taller.

Había estudiantes de nuevo ingreso y avanzados, es por ello que se tuvieron que buscar actividades que ayudaran a desarrollar más las habilidades de los que ya habían estado con anterioridad en el taller.

❖ Ejercicios con paradiddles en el instrumento

En su presentación en la muestra de talleres se notó que uno de los fallos un poco más marcados que tenían era al hacer redobles con los tambores, y es por ello que se buscaron ejercicios, que les ayudaran a desarrollar mejor esta habilidad. Los paradiddles son ejercicios de motricidad y cognición que se realizan con ambas manos respetando un tiempo dentro de la ejecución, sirven para desplegar agilidad, lo cual les favorece en cualquier aspecto al momento de tocar el instrumento.

Paradiddles en set

IDIDDIDI

TOM 1
TAROLA
TOM 2

BOMBO

Fuente: <https://www.pinterest.es/pin/312085449150781010/>

❖ Desarrollo de patrones y redobles con técnica Konnakol

Esta es una técnica que ayuda para obtener ritmos y redobles en instrumentos de percusión, yo la desconocía en realidad, pero el Lic. Edson la aprendió cuando estudió batería, y me hizo favor de dar dos sesiones a los alumnos. Así fue como yo también pude aprenderla. Consiste en una estrategia vocal rítmica que utilizan los indios, sílabas mnemotécnicas las cuales son “una estrategia de memoria en cadena donde un elemento de una serie se asocia con el siguiente elemento” y

consiste en recitar o interpretar las diferentes sílabas o golpes, bajo el patrón de percusión, ya que cada sílaba representa un timbre o sonido en los instrumentos de percusión, este es un método de palabras que sirve como un “sistema de asociación de palabras o conceptos nuevos con palabras e imágenes clave que tienen un sonido similar” (Wolfolk, 2011, p. 255).

Esta técnica sirvió como base para desarrollar algunos ritmos y obtener redobles que se les dificultaban, por su complejidad silábica opté en hacer unos cambios en la técnica para que los alumnos la pudieran asimilar más fácilmente. Usé los sonidos de los tambores y en algunos casos ellos ponían las sílabas que consideraban convenientes. De esta manera sería una actividad que les resultaría más familiar, ya que cada uno pondría su “toque”. Este es un ejemplo de la técnica original.

Ejercicios de técnica Konnakol

The image displays three levels of musical notation for Konnakol exercises:

- Beat:** A 2/8 time signature with two quarter notes on a staff, each labeled 'Ta' below it.
- Division:** A staff with four groups of notes. The first two groups are pairs of eighth notes labeled 'Ta - ka'. The last two groups are triplets of eighth notes labeled 'Ta - ki - ta'.
- Subdivision:** A staff with four groups of notes. The first two groups are pairs of eighth notes labeled 'Ta - ka - di - mi'. The last two groups are sixteenth-note patterns labeled 'Ta - ka Ta - ka - di - mi'.

Fuente: <http://instrumundo.blogspot.com/2013/06/konnakol-bol-solkatu.html>

3.5.2 Desarrollo temático del taller Apreciación Musical Batería 2018- I

Ahora, ya en su tercera edición, se pensó en una planeación más amplia la cual cubriera las necesidades de los alumnos nuevos y avanzados, aunque

nuevamente se tenía el reto de desplegar actividades más complejas para los alumnos avanzados.

Con todos los asistentes se trabajó de la misma forma y estas fueron las actividades:

❖ **Desarrollo de temporización y división de tiempos con las extremidades**

Esta actividad consistió en la integración de ejercicios que desarrollaran la capacidad motriz y cognitiva con el uso de las extremidades, en este caso el peso recaería más en las manos y el pie con el que se ejecuta el bombo. Ya con dos semestres previos del taller los alumnos más avanzados podían escuchar una canción de rock y obtener los redobles que llevaba, pero mi interés era que ellos manejaran otros géneros musicales y para poder hacerlo debían de trabajar más en la independencia de extremidades.

Estos ejercicios consistieron en simular con una mano el tiempo del metrónomo en 4/4 a cierta velocidad golpeando los platillos de contratiempo y dividir estos tiempos con la otra mano, tanto en cuartos, octavos, doceavos y dieciseisavos, esto debía de ser con ambas manos, lo cual ayudaría a un mejor manejo del tiempo, tanto para la ejecución de distintos patrones musicales como para realizar redobles.

Posteriormente, ya cuando esta actividad se había dominado con ambas manos, se le incluiría el tiempo del bombo en un tiempo x el cual se movía a placer para desarrollar independencia tanto en extremidades superiores como en el pie con el que se ejecutaba, lo cual les costó trabajo aunque pudieron dominarlo.

❖ **Desarrollo del instinto y oído musical con la ejecución de otros géneros musicales**

Con la idea de que desarrollaran el gusto por el instrumento en algún otro género que no fuera el rock, se les dejó la tarea de practicar canciones de otro estilo

musical, sin importar cuál fuera: ska, cumbia, duranguense, norteña, jazz, etc. la idea era que ellos desarrollaran una habilidad versátil para ejecutar.

La indicación fue escuchar un par de canciones de su agrado y practicarlas en casa, ya en la escuela se afinarían detalles. Fue una actividad que sirvió en gran medida, porque ellos hasta ese día pensaban que lo más difícil de tocar sería el rock, se llevaron una gran sorpresa al ver que los ritmos latinos como la cumbia les costaron demasiado trabajo, más que algún otro, esto sirvió como una motivación para despertar en ellos el interés por ejecutar diferentes estilos musicales.

3.6 Datos arrojados dentro del taller 2017-I

Durante la realización de estos tres semestres del taller me di a la tarea de llevar a cabo un par de instrumentos de evaluación, uno al inicio y el otro al finalizar cada semestre. Las preguntas en dichos instrumentos fueron abiertas, porque lo que se pretendía era reconocer la voz de sus participantes, que es uno de los objetivos de la narrativa, como metodología.

Las respuestas obtenidas me permitieron integrar una estadística, que aunque sencilla, sí fue significativa, para conocer cómo veían ellos su evolución dentro del taller. Aquí pudieron manifestar, a través de sus comentarios, cuáles habilidades consideraban que habían desarrollado de mejor manera. Los planteamientos iban desde por qué tomaron el taller, hasta saber si es que desarrollaron habilidades y, de ser así, cuáles fueron. Aquí están los resultados arrojados con esta actividad:

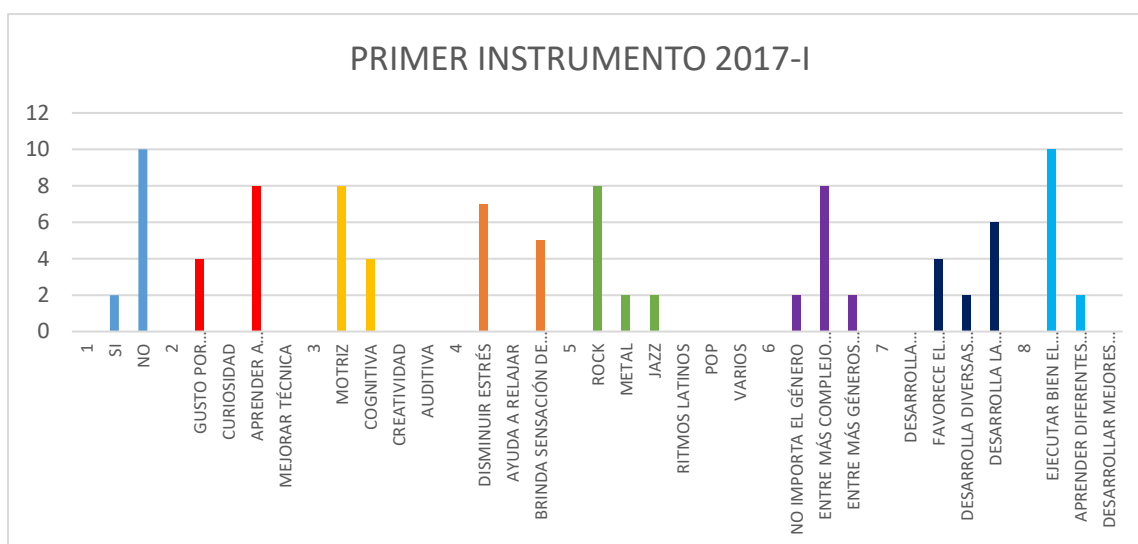
El análisis de los resultados obtenidos con estos instrumentos de evaluación se realizó por semestre, las preguntas en la gráfica están representadas por un número.

En el primer instrumento se plantearon preguntas con la intención de saber porque habían tomado el taller, de la misma forma se trató de saber si anteriormente habían tenido contacto con la batería y así poder saber qué habilidades pensaban o sabían ellos que este instrumento musical les ayudaría a desarrollar.

De la misma manera se presentan los resultados del segundo instrumento, con la intención de comparar si se cumplieron los objetivos planteados, y para poder entender si durante la realización del taller, los alumnos notaron algún cambio en su forma de pensar, y analizar si lograron desarrollar alguna habilidad que no imaginaban pudieran hacer.

He aquí las preguntas realizadas en el primer instrumento, sus respuestas y su interpretación:

- 1.- En general, ¿alguna vez has interactuado con la batería o alguno de sus componentes?
- 2.- ¿Qué circunstancia te motivó a tomar el taller?
- 3.- ¿Consideras que aprender a ejecutar la batería puede ayudarte a desarrollar alguna otra capacidad? Sí, cuál (es): No, ¿Por qué?
- 4.- ¿Consideras que ejecutar un instrumento musical puede modificar tu estado emocional de alguna manera?, ¿Cuál?
- 5.- ¿Qué tipo o género de música te gustaría aprender a ejecutar y por qué razón?
- 6.- Consideras que ejecutar algún género en especial puede influir en el desarrollo de habilidades cognitivas, aumentar la capacidad de concentración y memoria, etc. Sí, no ¿Por qué?
- 7.- ¿Ejecutar una melodía en la batería podría ayudarte a aumentar la capacidad intelectual, incrementar el desarrollo de la creatividad y, por consiguiente, favorecer el aprendizaje y el sentido crítico?
- 8.- ¿Qué esperas obtener al término del taller?

En este primer instrumento se puede ver claramente cómo los asistentes al taller carecían en su mayoría de contacto con el instrumento. Al entrar a la primer sesión se les preguntó sobre quiénes ya habían tocado alguna vez batería, sólo dos de los doce que lo culminaron, afirmaron haber tenido contacto con el instrumento, pero nunca para aprender a tocarlo como tal, sólo fue por juego. Su conocimiento era nulo.

Al preguntar sobre por qué tomaron el taller destaca que lo hicieron tanto por el gusto que tienen por el instrumento, como por aprender a tocarlo, que aunque parecen cosas iguales no lo son, ya que hay personas a quienes les gusta escuchar el instrumento pero nunca buscarían aprender a ejecutarlo. También se ve reflejado conocimiento sobre las posibles habilidades que ayuda a desarrollar, esto puede ser porque muchos de ellos estudian psicología educativa, en el caso de otros pudiera ser por pura lógica.

En la preferencia musical, la mayoría señaló el gusto por la música de rock y querer aprender a ejecutarla. En palabras de ellos mismos “ésta es la música más difícil que existe para tocar”, pocos optaron por otros géneros. Posteriormente reconocerían que el metal es la misma base rítmica, sólo que se ejecuta de manera más rápida, y en el caso del jazz, que es uno de los géneros más complejos, para aprender.

Es por ello que al preguntar si cuándo se ejecuta un tipo de música particular ayuda a desarrollar mejores habilidades, la mayoría coincidió en que “entre más difícil sea el género las capacidades se despliegan de mejor manera”.

Al final del semestre se llevó a cabo la aplicación del segundo instrumento de evaluación, este contenía preguntas un poco más complejas y direccionadas en el sentido de saber si habían desarrollado habilidades durante la asistencia al taller, las preguntas fueron éstas:

- 1.- ¿Crees que dominar algún instrumento musical puede ayudar a mejorar el vocabulario, adquirir mejores habilidades en el lenguaje no verbal y el entendimiento de la

información visual, distinguiendo con mayor facilidad las similitudes, las diferencias de formas y los patrones?

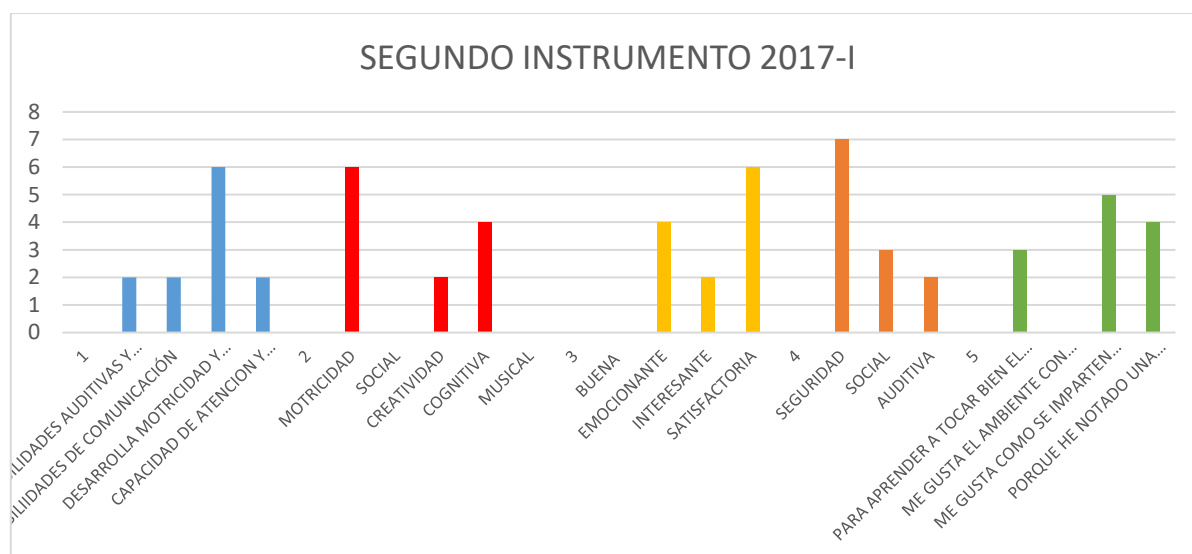
2.- En tu experiencia con la batería hasta el día de hoy ¿consideras que aprender a ejecutar el instrumento te ha ayudado a desarrollar alguna habilidad que no pensabas te ayudaría a hacerlo?

¿Cuál y por qué?

3.- ¿Cómo describirías tu experiencia en el taller hasta el día de hoy?

4.- ¿Consideras que tu estancia en el taller te ha ayudado a desarrollar alguna capacidad?

5.- Volverías a tomar el taller, Sí, no ¿Por qué?

Con este segundo instrumento de evaluación se ve cómo su forma de pensar fue cambiando con el paso del taller, ya que identificaron aquellas habilidades que se vieron beneficiadas con la ejecución de la batería. Además de corroborar que sí se desarrollaban las que ellos especulaban desde un principio, también se pudieron dar cuenta que había muchas más que nunca imaginaron como las visuales, auditivas, creativas, sociales, etc., muchas de éstas sirvieron para que la convivencia dentro del taller fuera buena y eso provocó que el taller fuera bien evaluado y decidieran volver a tomarlo.

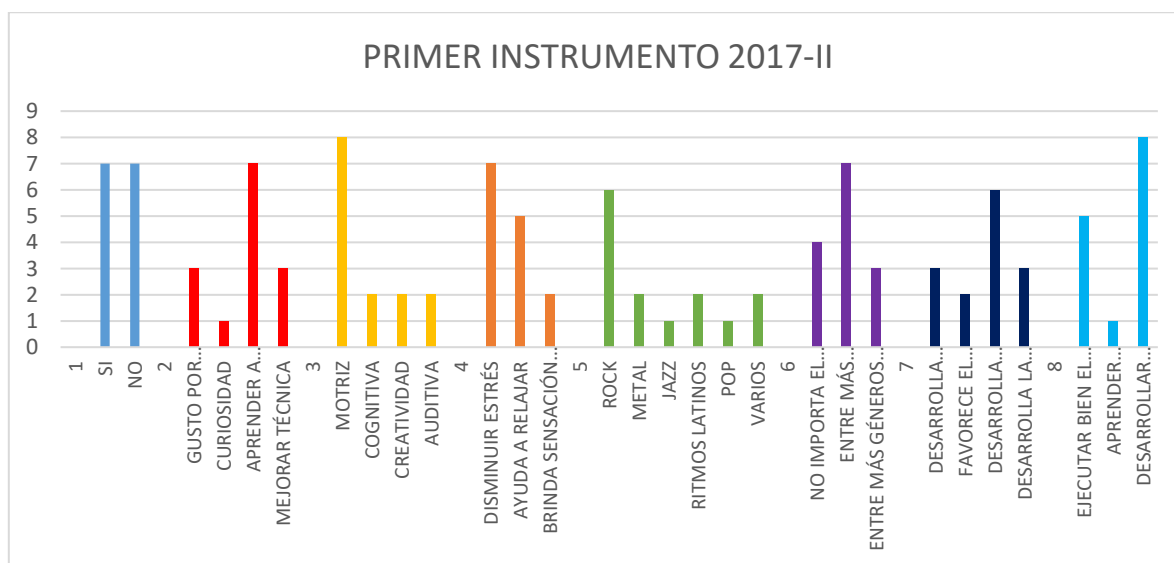
Se dieron cuenta que aprender a escuchar era muy importante y que con base en la práctica del instrumento perdían el miedo a expresarse. Adquirieron mayor

seguridad y eso lo comentaban, los que eran alumnos de la institución en algunas ocasiones mencionaron que “sentían que ya no les daba tanta pena pasar a exponer en clase”.

Desde mi experiencia puedo mencionar el caso particular de un chico trabajador de la universidad, en un inicio era muy retraído, le daba pena hablar en público, y en las clases al instrumento le pegaba con miedo, situación que se me hizo curiosa porque él maneja motocicleta, y para mi esta acción debería de darle más miedo

Este hecho cambió un día que hablé con él y le comenté que no le tuviera miedo al instrumento, que sinceramente era más peligroso subirse en una moto y manejarla por periférico, que sentarse frente a una batería. Le dije que confiara en lo que hacía, que nunca dudara de su capacidad. Me parece que esto le sirvió para motivarlo, ya que el día de la muestra de talleres ejecutó su canción con gran seguridad, lo cual puso nerviosa a su compañera quien era su guía en los ensayos, esto provocó que ella, en el clímax de la canción, se quedara en shock, sin embargo, él sacó adelante la ejecución, y terminó por ser quien la guiara a ella.

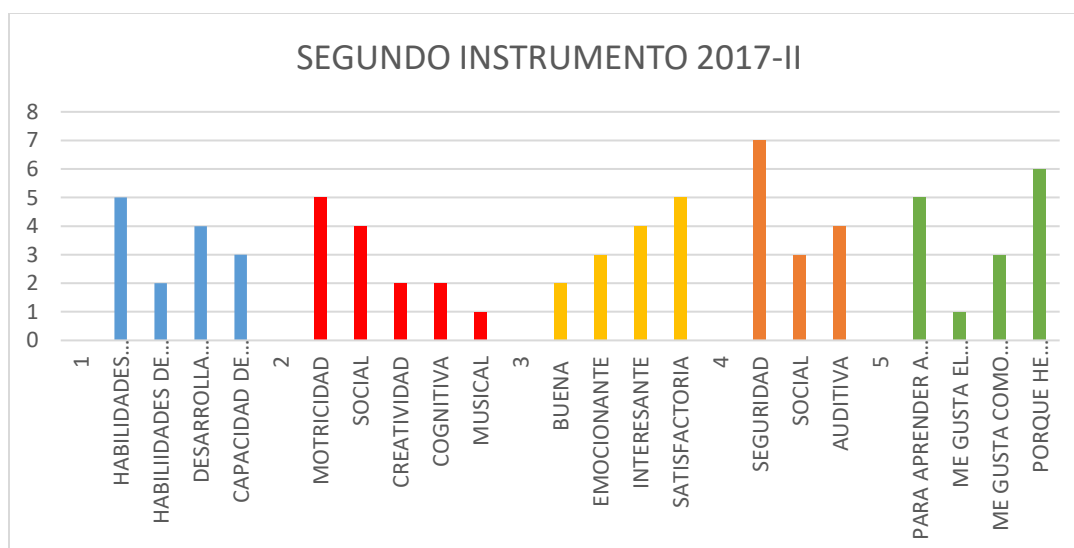
3.6.1 Datos arrojados dentro del taller 2017-II

Para el segundo semestre del taller, las cosas se veían de una manera diferente, el panorama sería distinto, la estadística había cambiado un poco, ya que de los 14 alumnos que lo culminaron 7 habían empezado desde abajo y la otra mitad repetía conmigo, lo que provocó que la meta fuera aprender a ejecutar lo mejor posible el instrumento, además de buscar mejorar la técnica que ya se había adquirido por parte de los alumnos avanzados. Sabían que una de las habilidades que más se logra desarrollar es la motriz, además de que ya se habían dado cuenta que la capacidad de escuchar también se encontraba entre estas habilidades a desplegar.

Era un hecho saber que practicar el instrumento ayudaba para relajarse. Las predilecciones musicales estuvieron más repartidas, aunque seguía predominando el rock como meta para aprender a ejecutar por los alumnos, no obstante, los avanzados veían de diferente forma las cosas, y a ellos les interesaba aprender ritmos latinos o diversos géneros musicales, no sólo el rock, ya que se habían dado cuenta que era uno de los estilos más fáciles de tocar, y que por ello se les enseñó primero.

Además, ya se habían percatado que para poder desplegar más habilidades musicales se necesitaba dominar diversos géneros, que fueran cada vez más complejos y que debían exigir práctica constante, lo cual les permitiría ejecutar de mejor manera el instrumento.

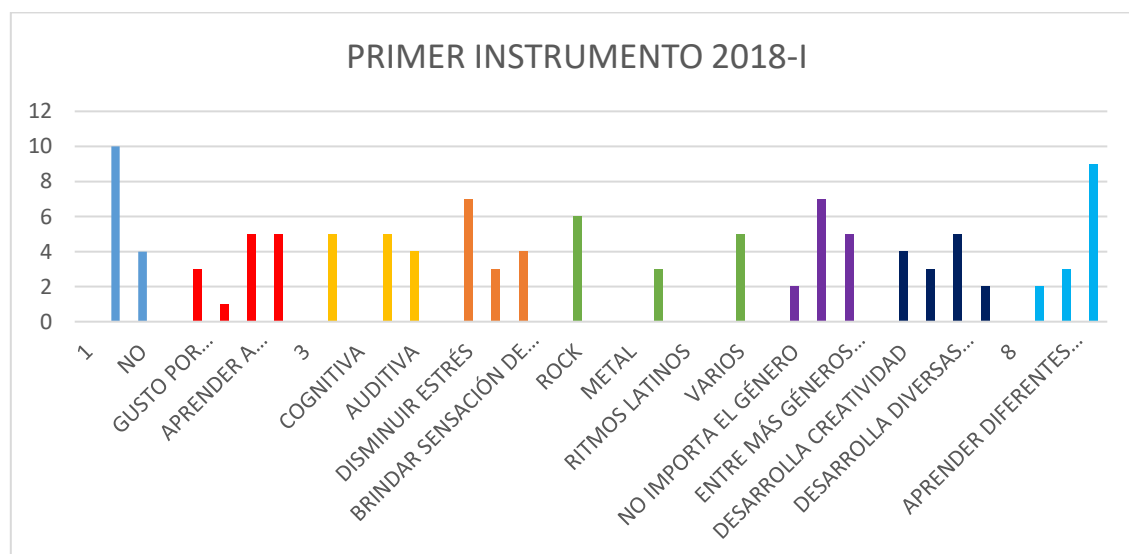

En este segundo instrumento de evaluación las opiniones estaban más niveladas, ya aquellos que habían tomado este semestre del taller veían las cosas de manera muy similar a los avanzados, se dieron cuenta que no sólo se desarrolla una habilidad, que se pueden desplegar varias, aunque para cada uno sea un diferente caso: la motricidad y el aspecto social se veían muy fortalecidas, pero, ya apareció la habilidad musical.

Como comenté anteriormente, el taller en cada una de sus ediciones sirvió como andamiaje para despertar en ellos tanto habilidades cognitivas, motrices, auditivas, y de seguridad, pero sin duda alguna se creó un ambiente de amistad, lo cual serviría para que entre sus elecciones del próximo semestre estuviera de nueva cuenta el de Apreciación Musical Batería.

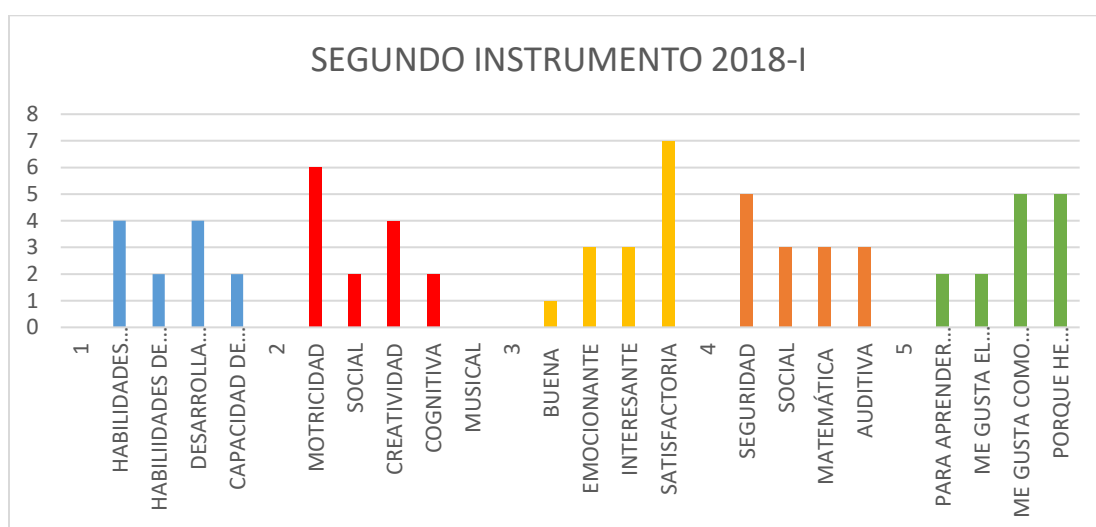
3.6.2 Datos arrojados dentro del taller 2018-I

En esta reciente edición ya contaba con más alumnos avanzados, los cuales estaban muy interesados en seguir aprendiendo sobre el instrumento, pero aparte se integraron personas que en otros contextos ya habían tenido contacto con el instrumento, lo cual sirvió para que en este momento las exigencias musicales fueran mayores, ya que ellos mismos podrían ayudarme con sus compañeros de nuevo ingreso.

La mayoría del grupo quería mejorar su técnica y ejecutar lo mejor posible el instrumento, ya se habían dado cuenta de que con la práctica se podía despertar la creatividad, y el oído cada día se iba desarrollando mejor, además de que ejecutar el instrumento les ayudaba a trabajar con el estrés cotidiano.

Además, su fijación por el rock iba disminuyendo debido a que ya se habían dado cuenta de que existen otros géneros que exigen más habilidades para poder ejecutarlos y esto, a su vez, era benéfico para ellos musicalmente, lo cual empezó a llamar su atención.

Al finalizar este último semestre, como era de esperar, el grupo se encontraba equilibrado en todo aspecto, se tendían la mano para apoyarse entre ellos, se encontraban todos en niveles similares y pensaban de manera muy pareja, sabían que la batería ayudaba a desarrollar diversas habilidades auditivas, visuales, comunicativas, creativas, motrices y algo que a ellos les servía mucho para la escuela: de atención y concentración.

Para ellos es satisfactorio asistir al taller por la convivencia entre alumnos y profesor, lo cual brinda confianza a todos para expresarse sin miedo a ser rechazados. Se detectaron casos interesantes como el de un chico llamado Jorge quien comentó que estar en el taller le sirvió de ayuda para desarrollar una mejor

comprensión matemática, lo cual agradecían ya que estaban cursando la materia de estadística.

Pero también detecté un caso particular. Desde la primera edición del taller ha asistido una alumna que es zurda, por lo cual a ella siempre le toca pasar a hacer sus ejercicios al final, porque hay que cambiar el acomodo de la batería, al lado derecho. Sin embargo, como a mediados de taller, en una sesión, se nos olvidó hacer esto, y ella tampoco se acordó, por lo cual se sentó a tocar como si fuera diestra.

Desde un principio me dio la sensación de que algo no estaba bien, pero no sabía qué era lo que no checaba, no recordaba que ella era zurda hasta después de un rato de estarla observando, en ese momento me acerqué a ella y le pregunté si se sentía a gusto así como estaba, ella respondió que sí, que por qué lo preguntaba, sólo atiné en decirle, “eres zurda, según recuerdo, o estoy mal”, ni ella se acordaba que esa no era la configuración para gente zurda en el set de batería y así empezó a tocar, por cierto, lo estaba haciendo muy bien, al decirle dejó de tocar, aunque yo le pedí que lo siguiera haciendo.

Al término de su turno me quedé con la incertidumbre, por lo que le pedí que lo volviera a hacer pero ahora con la configuración de una persona zurda. Mi sorpresa fue que tanto de una manera como de la otra hacia el ejercicio bien, hasta ese momento me di cuenta que ella había desarrollado la habilidad de tocar con ambos perfiles, cosa que no es muy común, ya que cuesta trabajo educar las extremidades para hacerlo.

Ese día todos los alumnos quedaron sorprendidos de ver cómo su compañera había logrado desplegar esa habilidad, algunos pidieron intentarlo sin obtener éxito alguno, ya que sí es difícil hacerlo, hasta a mí me cuesta trabajo. Este hecho sirvió para hacer un preámbulo y demostrarles que así como ella, si ellos se aplicaban podrían desarrollar aún más habilidades de las que ya tenían.

3.7 Mi experiencia como tallerista durante estos tres semestres

Sin duda alguna haber tenido la oportunidad de formar parte de este taller ha sido un acontecimiento que ha cambiado de varias maneras mi vida.

Al inicio de este proyecto, en el semestre 2017-I fungí sólo como ayudante, y no fue porque no supiera la técnicas para ejecutar el instrumento, más bien fue por miedo a estar frente a un grupo de personas las cuales no conocía, aunque es una cosa muy rara ya que soy muy sociable y me gusta platicar con todos, pero el estar al frente del taller y que ellos me vieran como un maestro, me provocaba nervios, es por este motivo que durante la mayor parte de este primer taller, sólo me limité a servir como un apoyo para el Lic. Edson; él me pedía que revisara los ejercicios que solicitaba y eso hacía.

En gran medida considero que lo que me limitaba era saber que yo no tenía los conocimientos técnicos que él manejaba, ya que como lo mencioné anteriormente, yo aprendí a ejecutar el instrumento de una manera lírica y él había estudiado, es por ello que algunas de las actividades yo las desconocía, lo que provocaba en mí inseguridad para poder hablar al respecto, sin embargo, una de mis habilidades es que aprendo rápido al ver o escuchar.

La actividad que me ayudó a desarrollar confianza en lo que sé hacer fue cuando se me pidió que ayudara a los muchachos en el montaje de canciones para la muestra final. Sabía que esa actividad la podría desarrollar sin problema alguno ya que tenía experiencia en ello, gracias a mi trayectoria como músico.

Esto me permitió adquirir confianza en mí y poder trabajar solo con el grupo, y también para ganarme la confianza de ellos, quizá esto sucedió porque se dieron cuenta de lo que sabía con respecto al instrumento. Desde ese momento se empezaron a acercar más a mí, lo cual sirvió para que el montaje fuera una actividad placentera.

En el segundo semestre del año 2017, en la segunda edición del taller mi forma de pensar ya había cambiado, debido a que ya tenía asimiladas las actividades y técnica que no conocía y sin problema podría enseñarlas a los alumnos, tenía

confianza en mí y el conocimiento que podría impartirles, y este hecho se reafirmó cuando me citó el Lic. Edson en su oficina para hablarme respecto a que sería el profesor titular del taller, ya pagado por la institución y con el apoyo del Departamento de Difusión Cultural.

Para este momento los alumnos me ubicaban y se acercaban a mí para preguntarme cosas respecto al instrumento, situación que me dio mucha más seguridad porque sabía que si ellos hacían eso, era porque algo bueno había logrado con ellos. Conocían y dominaban lo principal sólo me faltaba buscar actividades nuevas para los alumnos que ya habían avanzado y seguían conmigo en el taller.

Fue fácil trabajar con ellos debido a que existía confianza mutua, y eso sirvió para realizar un buen trabajo grupal a lo largo del semestre. Como pedagogo me di a la tarea de revisar cada caso por separado y así buscar las mejores opciones y la didáctica idónea para que aprendieran de la mejor forma posible, también me involucré con aquellos que necesitaban el apoyo moral o de algún otro tipo para poder desarrollar su capacidad, esto debido a que sí es necesario ayudarles a desarrollar confianza. Al igual que yo, en algún momento, algunos de ellos necesitaban ayuda en ese aspecto.

Durante el desarrollo de esta edición del taller considero que adquirí liderazgo, lo que redundó en que desarrollaran sus habilidades musicales, motrices, cognitivas, etc. fue un buen semestre en el cual se obtuvieron grandes avances, el único inconveniente fue que no pudimos culminar nuestra labor debido a que por un paro que hubo en la institución por parte del sindicato de trabajadores administrativos no se realizó la muestra de talleres.

Para el semestre 2018-I el panorama fue muy diferente, la armonía que logré desarrollar dentro del taller fue muy buena, tanto alumnos nuevos como los que ya habían estado se integraron como equipo. Se dio confianza a los nuevos integrantes, este hecho facilitó mi labor aún más, debido a que los asistentes podían trabajar en colaboración, ese hecho se manifestó desde el momento en

que se tenía que trasladar el instrumento al auditorio para las sesiones y todos ayudaban.

De hecho, las sesiones se volvieron en algo divertido para ellos debido a que en ocasiones me ponía a bromear con ellos lo cual les hacía ameno el taller. De igual manera seguí buscando actividades interesantes, algunas de éstas para trabajar en equipo y que se conocieran más. Con todos trabajé de la misma forma, cada uno como un caso diferente y es algo que siempre me han dicho, que les gusta la forma en cómo imparto las clases y que aparte les tengo paciencia, cosa que agradecen mucho.

A lo largo de estos tres talleres desarrollé carácter para conducirlos, además de adquirir confianza para transmitir mis conocimientos con respecto al instrumento, a mi parecer considero que estoy lejos de ser el típico maestro que no se preocupa por ver si los alumnos aprenden, he comprendido a lo largo de la vida y de la teoría pedagógica y psicológica que he revisado en la carrera, que nunca se deja de aprender.

También sé que mis alumnos me han ayudado a ser lo que soy el día de hoy y es por ello que se merecen todo el tiempo que pueda brindarles, no sólo para ver cosas con respecto al taller, sino también para acercarse cuando necesitan un consejo y que consideran que yo puedo brindárselos, y hacerlo mediante la enseñanza de la batería, instrumento que es el mejor pretexto para poder hacerlo.

RECOMENDACIONES

Me gustaría hablar desde mi formación como pedagogo aunado a que considero que es necesario que dentro de la UPN se apoyen los proyectos como el taller de Apreciación Musical Batería, ya que aunque en las aulas se argumenta de que debemos transformar la educación, y que esta debe ser integral, aún en temas como la música las autoridades de la institución no apoyan en la realización de estas actividades, lo cual de alguna manera repercute en la formación integral de los estudiantes.

Esto lo digo porque aunque es una Universidad donde se preparan especialistas en educación, las personas que la dirigen pareciera que desconocen los factores que influyen para que se pueda brindar una enseñanza de calidad, se enfocan más en realizar actividades que no llaman la atención de la comunidad de la institución, la cual en su mayoría son estudiantes, y en cierto aspecto obstaculizan la realización de aquellas que pueden ser de su agrado, y que puedan brindarles un aprendizaje significativo el cual ayude a desarrollarles habilidades que los formen de una manera integral.

Con la realización tanto del servicio social que efectué, como del taller, pude percatarme que aunque el Departamento de Difusión Cultural apoya las manifestaciones artísticas como los conciertos y talleres musicales, las autoridades no lo hacen, limitando la oportunidad de esparcimiento de la comunidad estudiantil.

A mí me tocó vivirlo cuando en varias ocasiones no pude llevar a cabo el taller, por la falta de un espacio designado especialmente para impartirlo, lo que provocó que algunas veces no se llevara a cabo porque habían empalmado actividades en el mismo auditorio o en el auditorio de un lado, aún sabiendo que era la hora de la clase de batería.

También considero conveniente que se designe un auditorio, de los cinco con los que cuenta la institución, para este tipo de actividades, donde las sesiones se puedan llevar a cabo libremente, y así no causar molestia alguna a los demás por

el sonido que emiten los instrumentos, ya que éste es el mayor pretexto para no apoyar al taller de Apreciación Musical Batería.

De la misma forma, creo que es conveniente que en el nivel de educación básica de nuestro país, desde preescolar hasta bachillerato, exista un programa bien estructurado el cual contenga disciplinas artísticas y profesores capacitados para impartirlas, para que éstas sirvan como herramienta para desarrollar de manera integral al individuo.

También, considero que es responsabilidad de los padres apoyar en esta labor, ya que ellos pueden ser de gran ayuda al acercar a sus hijos actividades artísticas las cuales les sirvan para desarrollar habilidades y competencias a lo largo de su vida, ya que fuera de la educación formal existen instituciones, algunas de paga que se encargan de impartir este tipo de educación, pero también existen algunas otras que las brindan de manera gratuita lo cual es una buena opción para aquellas familias de bajos recursos.

Basándome en mi formación como pedagogo me permito argumentar en que la educación del individuo depende de muchos factores, algunos tratables dentro de casa como son los valores, responsabilidad, honestidad, tolerancia, empatía y respeto, de ahí otros más se imparten en las instituciones educativas con las materias de la curricula. En el caso de nuestra institución quizá podría existir una opción de campo para pedagogos donde se traten este tipo de temas, de esta forma se podría cubrir la expectativa de algunas personas como yo, que tenemos ese interés por trabajar este tipo de disciplinas de una manera más íntima, pero también estoy consciente de que hacer un cambio en la educación de nuestro país es un proceso que si bien se da, tardará en concretarse, ya que consiste, como ya lo he mencionado anteriormente, en una rigurosa reestructuración en los planes y programas de estudio, esto aunado a que para cada materia debe haber especialistas, quienes sean los encargados de impartirlas y que de esta manera la educación integral sea una realidad.

CONCLUSIONES

Ante lo expuesto durante el desarrollo de este trabajo, puedo señalar que la educación pueda ser llamada integral, pero es necesario reestructurar los planes y programas de estudio, éstos deben estar organizados de manera que todas las materias que los constituyen contengan un aporte específico, para desarrollar en el individuo aquellas habilidades que le permitan desplegar las competencias necesarias para la vida.

Al respecto puedo asegurar que para llegar a esta meta es necesario que la educación sea un sistema total que pueda ser integral, y para esto es necesario que contenga temas seleccionados para desarrollar las habilidades necesarias, además de que debe ser ofrecida por docentes con las habilidades y conocimientos necesarios en cada materia y, de la misma forma ésta debe ser impartida desde una edad temprana, debe comenzar desde el preescolar y llevar un seguimiento durante el resto de la educación básica, con la firme intención de lograr un desarrollo integral del individuo, ya que sólo de esta manera es como se puede hacer.

Es importante que los docentes sean especialistas de su materia, para que puedan proveer el andamiaje que permita a los alumnos desenvolver las habilidades requeridas, debido a que las disciplinas por separado desarrollan diferentes destrezas, destrezas y aptitudes, y éstas, en conjunto, servirán para cumplir con esta labor.

Ahora bien, cabe recalcar que las materias de educación artística y artes, son indispensables para poder lograr la meta, y es por ello que deben ser vistas con más seriedad, ya que son herramientas importantes, que sirven para que el ser humano alcance esa integralidad marcada en los fines de la educación.

De manera particular, puedo decir que la música dentro de estas actividades, siendo impartida por docentes capacitados, se puede convertir en una herramienta importante para ayudar a desenvolver de una manera plena al individuo, ya que si

ésta se maneja desde una edad temprana, ayudará con aquellas habilidades que son necesarias para la vida como: seguridad, concentración, motricidad, etc.

Como ya expuse a lo largo de este documento, la música en mi caso particular me ha ayudado a desarrollar habilidades auditivas, cognitivas, motrices, sociales, afectivas, etc., algunas de ellas, que nunca pensé que pudiera adquirir, pero el acercarme al ámbito musical me sirvió como una herramienta para descubrirlas. Es por ello que estoy convencido de que integrar en los planes y programas de estudio la educación musical podrá ser una buena estrategia para desenvolver estas habilidades en las generaciones futuras.

La batería, en particular, es un instrumento que considero puede cumplir con los requerimientos para que el individuo se desenvuelva de una manera plena, además de servir como una actividad que puede ser benéfica tanto mentalmente como físicamente, debido a la exigencia que tiene su ejecución. Esto es un hecho que he comprobado porque durante todo el tiempo que llevo ejecutando el instrumento, he podido desarrollar habilidades como coordinación, percepción, creatividad, audición, entre otras, que me han servido para adquirir mejores competencias, las cuales me han facilitado aprender cosas nuevas y éstas, a su vez, me han permitido complementar y realizar mis actividades laborales como músico y operador de equipos de audio durante poco más de 20 años.

Si mencionamos los resultados que se obtuvieron durante la realización de los tres primeros semestres del taller *Apreciación Musical Batería*, se puede ver que ésta ha sido una actividad mediante la cual los asistentes han desarrollado estas habilidades y, en algunos casos, se han presentado otras que yo desconocía que se pudieran desenvolver con la ayuda de la educación musical, como la ambidiestría y destrezas matemáticas.

Es un hecho que ejecutar el instrumento desarrolla habilidades muy notorias como la motricidad, pero saber cuál es el proceso para que esto se pueda llevar a cabo me causaba curiosidad, por ello, es que me interesé en saber con ayuda de la teoría, cómo es que estas habilidades se pueden fortalecer con la música, y de

esta manera es como comprendí que al desplegar algunas de éstas, en conjunto se desarrollan otras.

Al aprender música, aparte de desenvolver motricidad y percepción, sin esperarlo o intentarlo se fortalece la audición, la cual es importante para un músico, de la misma manera se desarrolla la creatividad, todo esto conforme se adquiere madurez musical, así sucesivamente se despliegan más habilidades, pero cabe aclarar que para que éstas puedan acrecentarse es necesario que el individuo se involucre con el instrumento y tenga una práctica constante.

Con este trabajo traté de exponer cómo es que se manifiesta la música en la vida de los individuos, pero por ser una recuperación de experiencia profesional, lo enfoqué en mi experiencia propia, por ello es que está dirigido a la actividad que más me apasiona en la vida, la música, de manera particular a la ejecución de la batería. Aprovecho también para hablar sobre los aportes que hago día a día con mis alumnos en el taller, y cómo esto les ha ayudado de la misma forma que a mí.

En gran medida me fue posible realizar esta actividad por la ayuda que recibí de mis estudios de pedagogía, ya que me sirvieron como una base para poder desarrollar esta labor al frente de un grupo. Aprender a analizar cada caso y buscar cómo abordarlo, me ha servido para desarrollar mis habilidades como docente, aprendiendo a diferenciar a cada uno de mis alumnos debido a que ellos aprenden de diferente manera, el encontrar ese conector entre ellos y el conocimiento impartido en el taller, me ha servido para entablar una relación alumno-maestro que ha sido muy satisfactoria ya que ellos agradecen el hecho de que yo tenga esa paciencia para buscar cómo explicarle a cada uno y que ellos lo puedan asimilar.

Me ha servido hablarles de manera minuciosa sobre las actividades, y también el ponerles ejemplos adaptados a cada caso, con explicaciones en el instrumento mientras ellos están ejercitándose con el practicante, de esa forma mi labor ha sido más fácil, de esta manera recupero temas vistos en mis estudios de pedagogía, ya que siempre procuro enseñar recurriendo a la didáctica; al buscar

actividades que para ellos sean llamativas para que desarrollen un aprendizaje significativo.

La psicología también me ha sido de gran ayuda ya que he aprendido a brindarles a los alumnos reforzamientos y estímulos verbales que incentiven para entender mejor las cosas y de esa manera motivarse para seguir aprendiendo.

Siento una gran satisfacción al saber que con algo que me gusta como es la música y la ayuda de los conocimientos adquiridos durante la carrera de pedagogía, he podido auxiliar a que otras personas disfruten de ejecutar un instrumento, como es la batería, el cual a lo largo de mi vida me ha servido para desarrollar una personalidad y cualidades que sin duda alguna jamás cambiaría.

La realización de este trabajo me ha permitido, en primera instancia, hablar sobre mi vida y compartir cómo la música ha influido en ella. Recordar tantas anécdotas me volvió al pasado en el que las viví, y es una sensación agradable ver que durante este tiempo he evolucionado, como ser humano y músico, es por ello que sigo firme en decir que la música fue una gran influencia, ella me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y creo que así será siempre.

Me queda pendiente procurar ser un mejor maestro con mis alumnos, ya que sé que aún me falta mucho camino por recorrer como docente, esto debido a que lo hago, como lo he mencionado siempre, de manera lírica, y es por ello que no manejo una planeación como debería serlo, pero soy muy consciente que como pedagogo que soy en algún momento necesitaré hacerla, quizá para demostrar lo que se ha trabajado en clase a lo largo de mi actuar como instructor, docente o, en una palabra, educador.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Angel, R., Camus, S. y Mansilla, C. (2008). *Plan de Apoyo técnico musical dirigido a los profesores de Educación General Básica, principalmente en NB1 y NB2*. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso: Ediciones Larousse.

Agudelo, G., Bárcena, P. y Zavala, J. (1996). *El Hombre y la Música, Apreciación y Expresión Musical*, Libro de Texto de la Asignatura Apreciación Musical. México: Escuela Nacional de Música.

Batteux, C. (2016). *Las Bellas Artes reducidas a un único principio*. Valencia: PUV

Boscaini, F. (1987). *La especialización del psicomotricista*. *Psicomotricidad: revista de estudios y experiencias* (26), 9-18.

Domènech, J. (1980). *Introducción al mundo de la música*. España: Ediciones Daimon

De León Olvera, B. (1999). *La educación musical en la escuela secundaria, una actividad formativa y trascendente* (tesis de licenciatura). Universidad pedagógica Nacional, México.

INDEC (2003), *Marco curricular del programa de bellas artes*. Puerto Rico: Departamento de educación.

García, M. (2014). *La importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa de Infantil*. (Educación Infantil). Facultad de Ciencias de la Educación.

Gutierrez, C. (2006). *La Música la Reina de Las Bellas Artes*. Managua

Ivelik, R. (1994). *Obra de Arte y Experiencia de lo bello*. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.

Larousse Diccionario Básico Lengua Española (2011). México.

Lafarga Marqués, M. (1997). *Estudios acerca de la influencia de la música en la atención y sus trastornos*. Música y educación. España: Revista trimestral de pedagogía, 10 (29), 67-72.

Marengo, F., Mirón, V., Molina, D., Ortega, F. y Rodríguez, L. (2015). *Influencia de la música en la concentración*. El Salvador: CICH.

Martí, M. (2006). *Música como ciencia y las ciencias de la música*. México.

Mireles, S. (2013). *Las bellas artes*. España

Read, H. (1974). *El significado del arte*. Madrid: Lozada

Soria, G., Duque, P. y García, J. (2011). *Música y cerebro: fundamentos neurocientíficos y trastornos musicales*. Valencia: Revista de neurología.

Guevara, J. (2010). *Teoría de la música. Una guía seria para toda aquella persona que quiera afianzar sus estudios de música*. México.

UPN. (1979). *Iniciación de los talleres culturales*. Boletín quincenal UPN. 1 (7), 1-2.

Villaseñor, G. (2002). *La música: un factor de evolución social y humana incidencias de la música en los procesos cerebrales*.

Wolfolk, A. (2010). *Psicología educativa*. México: PEARSON EDUCACIÓN.

Sastre, I. y Pérez, R. (2014). *Anatomía y fisiología del corazón*, <https://www.faeditorial.es/capitulos/infarto-miocardio.pdf> pdf, fecha de consulta 20 de enero 2018.

SEP. Plan de Estudios (2011). *Educación Básica*. Disponible en: <http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/PlanEdu2011.pdf>, Fecha de consulta 20 de abril 2018.

Trapaga, C. (2018). *De la psicología cognitiva y la neuropsicología*. México: Editorial Mexicana.

Angel, R. (2013). *La música y su rol en la formación del ser humano*. Chile: Universidad de Chile.

Bellas Artes, <http://www.reflexionesmarginales.com/docs/Traduccionlasbellasartes>, 22 de febrero 2018.

Decreto de creación Universidad Pedagógica Nacional, http://normateca.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5:decreto-de-creaci%C3%B3n&Itemid=218, 20 de enero 2018.

Hemils Masep, C. (mayo de 1999). El asesor pedagógico, una función relevante. Recuperado de <http://senderoseducativos.blogspot.com>

García Peniche, G. (2018). ¿Cuál es la importancia del arte en la sociedad?. Recuperado de <http://www.artescondido.com>.

Valverde Limbrick, H. (2010). Las regletas de patrones rítmicos: experiencias de aprendizaje lúdico creativo. *Revista de música infantil*. 8 (3), 73-79.

EL MUNDO, La música es el lenguaje universal por excelencia, <http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/voces/2014/01/28/la-musica-es-el-lenguaje-universal-por.html>, 25 de febrero 2018.

Estos son los siete beneficios de tocar batería, <https://elcomercio.pe/viu/actitud-viu/son-siete-beneficios-tocar-bateria-326076>, 22 de mayo 2018.

López Martínez B. (2011). Tres tipos de educación: formal, no formal e informal. Intervención educativa. Recuperado de <http://uvprintervencioneducativa.blogspot.com>.

Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952011000300007, 18 de septiembre 2018.

La importancia del arte en la educación, <http://www.eluniversal.com.co/suplementos/viernes/la-importancia-del-arte-en-la-educacion-87023>, 13 de abril 2018.

Patrones musicales, <http://musica.fakiro.com/diccionario/patrones.html>, 5 de abril 2018.

Real Academia Española, <http://dle.rae.es/?w=diccionario>, 23 de diciembre 2017.

Recursos para ministerios de música,
<http://fmmusica.freeservers.com/ConceptosdeMusica.htm>, 10 de noviembre 2017.

Significado de Musa, <https://www.significados.com/musa/>, 10 de noviembre 2017.

Talleres culturales UPN,
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://cultura.upnvirtual.edu.mx/index.php/talleres-culturales>, 25 de mayo 2018.

Tienda virtual de Chrome, <https://chrome.google.com/webstore/detail/google-dictionary-by-goog/mgijmajocgfcbeboacabfgobmjgicja?hl=en>, 20 de diciembre 2017.

Traducción de las bellas artes,
<http://www.reflexionemarginales.com/docs/Traduccionlasbellasartes>, 22 de febrero 2018.

Tres tipos de educación,
<http://uvprintervencioneducativa.blogspot.com/2011/09/tres-tipos-deeducacion-formal-no.html>, 6 de junio 2018.

UN CÓMO, cuáles son las 7 bellas artes,
<https://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-7-bellas-artes-24355.html>, 25 de febrero 2018.

Upn virtual, <http://cultura.upnvirtual.edu.mx/>, 20 de marzo 2018.

*Solo intento enseñar a mis alumnos,
un poco del instrumento que es mi pasión,
que aprendan a conocer y apreciar su ejecución en cualquier interpretación,
aclaro que no pretendo que ellos sean una copia al carbón de mí,
mi labor es enseñarles a amar el instrumento tal como lo hago yo.*

*Será un proceso difícil,
ya que se requiere de mucha disciplina y constancia,
pero si se tiene el deseo, perseverancia y la pasión,
la batería y ellos llegarán a ser uno mismo.*

Julio Guillermo Cerda Gómez

