

Manual de Estrategias Metodología Orquesta-Escuela

Puesta en acción de un instrumento
para el desarrollo personal y comunitario

.UBA
Universidad de
Buenos Aires

BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

.UBA PSICOLOGÍA
Facultad de Psicología

Publicado en 2024
por Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires
Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)

Buenos Aires, Argentina

CREACIÓN DE CONTENIDOS / IDEA

Valeria Atela

AUTORES

Valeria Atela

Daphnée Testemale

Juan Ignacio Goicoechea

Gastón Pletti

Emilia Inclán

COORDINACIÓN DE EDICIÓN

Cecilia Barni

Mónica Lescano

EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Eduardo Slusarczuk

DISEÑO

Ana Alfonsín

Este manual corresponde al proyecto "Fortalecimiento de la implementación de la Metodología Orquesta-Escuela (MOE), como estrategia integral de Desarrollo Sostenible de las comunidades para el trabajo en Red enfocadas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)", iniciativa de la Fundación SOIJA posible gracias al convenio de cooperación entre la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

ÍNDICE

1

Estrategia Orquesta del Primer Día como instrumento de la Metodología Orquesta-Escuela

- ¿Qué es la Estrategia Orquesta del Primer Día de la Metodología Orquesta-Escuela?
- ¿Por qué la Orquesta del Primer Día?
- ¿Qué busca?
- ¿Qué ofrece?
- ¿Qué la distingue?
- **Breve historia de la Estrategia Orquesta del Primer Día de la Metodología Orquesta-Escuela**
- **Los 11 elementos de la Metodología Orquesta-Escuela desde la Estrategia Orquesta del Primer Día**
 - La **inclusión** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - La **integración** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - La **igualdad** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - La **equidad** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - La **promoción** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - La **Dimensión Personal** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - La **Dimensión Grupal** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - La **Dimensión Comunitaria** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - El **Eje Educativo** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - El **Eje Social** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
 - El **Eje Cultural** desde la Estrategia Orquesta del Primer Día
- ¿Cómo se implementa la Estrategia Orquesta del Primer Día de la Metodología Orquesta-Escuela?
- Preguntas frecuentes

2

Estrategia Hoja de Vida como instrumento de la Metodología Orquesta-Escuela

- ¿Qué es la Estrategia Hoja de Vida de la Metodología Orquesta-Escuela?
- ¿Por qué la Hoja de Vida?
- ¿Qué busca?
- ¿Qué ofrece?
- ¿Qué la distingue?

- **Los 11 elementos de la Metodología Orquesta-Escuela desde la Estrategia Hoja de Vida**
 - La **inclusión** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - La **integración** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - La **igualdad** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - La **equidad** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - La **promoción** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - La **Dimensión Personal** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - La **Dimensión Grupal** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - La **Dimensión Comunitaria** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - El **Eje educativo** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - El **Eje Social** desde la Estrategia Hoja de Vida
 - El **Eje cultural** desde la Estrategia Hoja de Vida

- **¿Cuáles son las capacidades para la vida que busca desarrollar la Metodología Orquesta-Escuela?**

- **¿Cómo se implementa la Estrategia Hoja de Vida de la Metodología Orquesta-Escuela?**

3

Estrategia Repertorio Multinivel como instrumento de la Metodología Orquesta-Escuela

- **Introducción**
- **¿Qué es la Estrategia Repertorio Multinivel de la Metodología Orquesta-Escuela?**
- **¿Por qué el Repertorio Multinivel?**
- **¿Qué busca?**
- **¿Qué ofrece?**
- **¿Qué la distingue?**
- **Breve historia de la Estrategia Repertorio Multinivel de la Metodología Orquesta-Escuela**
- **Los 11 elementos de la Metodología Orquesta-Escuela en su Estrategia Repertorio Multinivel**
 - La **inclusión** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - La **integración** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - La **igualdad** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - La **equidad** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - La **promoción** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - La **Dimensión Personal** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - La **Dimensión Grupal** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - La **Dimensión Comunitaria** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - El **Eje educativo** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - El **Eje Social** desde la Estrategia Repertorio Multinivel
 - El **Eje cultural** desde la Estrategia Repertorio Multinivel

- **¿Cómo se implementa la Estrategia Repertorio Multinivel de la Metodología Orquesta-Escuela?**

1.

Estrategia

Orquesta del Primer Día

como instrumento

de la Metodología Orquesta-Escuela

¿QUÉ ES la Estrategia Orquesta del Primer Día de la Metodología Orquesta-Escuela?¹

La OPD (Orquesta del Primer Día) es una propuesta socioeducativa basada en la MOE (Metodología Orquesta-Escuela) que aplica sus cinco principios de **inclusión, integración, igualdad, equidad y promoción** y que proporciona a sus participantes la experiencia de protagonizar su primer concierto como miembros de una orquesta desde el primer día de su participación.

Debido a su impacto subjetivo, la OPD es una de las herramientas más poderosas de la MOE porque propone a los participantes experimentar su primer concierto como músicos de una orquesta, sin conocimientos musicales específicos y al cabo de tan solo una hora de haber tomado contacto con instrumentos para la producción musical conjunta.

Principalmente, se presenta como una estrategia desarrollada para ampliar el impacto del principio de **inclusión** de la MOE.

“Desde una mirada social, en este tipo de proyectos el hincapié de la MOE está puesto en la convivencia y la participación de todos en pos de un objetivo común dado por la Práctica Musical Colectiva, la cual a su vez debe experimentarse como eje de la formación desde el primer día” (Atela, 2023, p. 73).

En el prólogo del libro “Metodología Orquesta-Escuela. Un instrumento para el desarrollo personal y comunitario” (Atela, 2023), Melina Furman destaca también el valor musical que ofrece la propuesta: “(...) Y también está en la posibilidad de participar en una actividad compleja, auténtica y desafiante como es

la conformación de una orquesta. Desde el inicio, los participantes se suman a la ‘Orquesta del Primer Día’ tocando sus primeras notas como parte de un todo más grande que, además, suena muy bien”.

¿POR QUÉ la OPD?

La OPD es la puerta de acceso por excelencia que propone la MOE para su descubrimiento como inspiración e instrumento de promoción humana. Desde el momento en el que empieza la experiencia, los participantes forman parte de una nueva *común-unidad*: la Orquesta .

Al convocar a los participantes y permitir la incorporación de la técnica musical sin saberes previos, esta estrategia de la MOE facilita una fascinante vivencia de su principio de igualdad, respaldado por el ingreso libre -además de gratuito, por supuesto- a su propuesta educativa, social y cultural en cualquier momento del año.

El tiempo de desarrollo de un participante dentro de la OPD estará marcado por sus propios procesos y desafíos de **promoción**, con la posibilidad de que en apenas 45 minutos esté

1. Con “Orquesta” nos referimos de manera genérica a cualquier agrupación instrumental o vocal que se desarrolle a través de la MOE.

La OPD se puede realizar también como una intervención en un espacio público, como fue la experiencia realizada con los jóvenes del Plan Argentino de Multiplicadores en Chascomús, Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles, en febrero de 2024.

en condiciones de decidir si desea o no sumarse a una Orquesta-Escuela. De ese modo, puede constituir una propuesta independiente o enlazada al inicio de un proceso de educación musical.

La OPD es una propuesta de enorme relevancia para ser aplicada en los “Núcleos Anexos Orquesta-Escuela” (Atela, 2023. p. 35), otra estrategia estrella de la MOE, a través de la cual es posible convocar y acercar a esta metodología a personas o comunidades que no visualizan la educación musical como posibilidad o que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, para incorporar a la misma desde una perspectiva de **equidad** inclusive a quienes no se acercan a ella por sus propios medios.

“ Desde una mirada social, en este tipo de proyectos el hincapié de la MOE está puesto en la convivencia y la participación de todos en pos de un objetivo común dado por la *Práctica Musical Colectiva*, la cual a su vez debe experimentarse como eje de la formación desde el primer día ”
(Atela, 2023)

¿Qué **BUSCA?**

En tanto acción de **inclusión** social por la música, la OPD convierte a las personas en protagonistas de un modelo de participación comunitaria que opera como un factor de verdadera educación ciudadana que permite una excelente aproximación a la MOE y a sus conceptos fundantes. En efecto, desde el logro de estar –que es lo primero e imprescindible–, pueden comenzar a recorrer un camino de promoción como actores centrales de sus propias trayectorias.

Por tal razón, esta propuesta no sólo plantea su inclusión, sino que además desarrolla las condiciones necesarias para que participen de manera activa sin desatender la individualidad de cada uno, que aporta al brillo del grupo en sintonía con el principio de **integración** que es desvelo de la MOE.

¿Qué **OFRECE?**

La OPD muestra una vez más que la “Didáctica Orquesta-Escuela” diseña procesos que aseguran la participación activa en una agrupación musical desde el primer día, con resultados técnicos específicos que son parte de un camino hacia la transformación de vidas.

Mientras aprenden los valores que la MOE propone desde la Práctica Musical Colectiva, como la escucha activa, la disciplina personal y grupal, y la excelencia como búsqueda que merece ser vivenciada siempre, los participantes incorporan también la técnica necesaria que brinda la confianza en sus capacidades, abriendo desde el cultivo de distintas habilidades para la vida un abanico de posibilidades para construir libremente su futuro.

¿Qué la **DISTINGUE?**

Aprender a tocar un instrumento al mismo tiempo que otras personas para crear juntos una orquesta y coronar ese proceso con un concierto es una verdadera experiencia de desarrollo social. La Práctica Musical Colectiva es un medio muy potente para crear la vivencia de “ser” desde lo colectivo y desde la necesidad del otro a tal efecto, para reforzar los vínculos entre quienes la comparten, la confianza en uno mismo y especialmente para resignificar sentimientos de pertenencia comunitaria desde dicha vivencia innovadora.

Esta posibilidad de acceder a la **promoción** también es posible porque la orquesta o el coro invitan a ir más allá de lo que somos, tanto en el plano individual como en el colectivo. *“Si bien excelencia es una palabra que quizá pueda estar en discusión, la MOE la postula como una búsqueda que todos y cada uno merecen tener la oportunidad de llevar a cabo, en su propio presente”* (Atela, 2023, p. 54).

La participación colaborativa en la construcción de un aquí y ahora junto a otros bajo la premisa de que no es posible “ser” sino con el otro permite, entonces, establecer una conexión con el presente tan educativa como sanadora, al mismo tiempo que potencia la experiencia de una responsabilidad de carácter social.

Si bien la OPD es un fabuloso instrumento de **inclusión** con base en la práctica musical, también es una herramienta que puede ser extrapolada y aplicada como modelo inspirador para potenciar el alto rendimiento organizacional en empresas y otras instituciones educativas, sociales y culturales.

Breve **HISTORIA Y PROYECCIÓN** de la Estrategia OPD de la Metodología Orquesta-Escuela

La OPD se implementó por primera vez en 2015 en el Núcleo Modelo Pedagógico de SOIJAr, la Orquesta-Escuela de Chascomús², cuya sede es el Centro Educativo, Social y Cultural “José Antonio Abreu”, que a su vez funciona como ámbito para la experimentación de nuevas prácticas de la MOE de la mano de su autora, Valeria Atela.

Entre los multiplicadores que desarrollaron la calidad educativa, la capacidad de replicabilidad e impacto de esta estrategia de la MOE, se destacan Carolina Uchiya y Jade Varela, ambas formadas en el mencionado núcleo fundacional de SOIJAr.

2. Primer Núcleo donde se aplicó la Metodología Orquesta-Escuela y Referente Pedagógico de la Fundación SOIJAr.

Los 11 ELEMENTOS

de la Metodología Orquesta-Escuela en la Estrategia OPD

La MOE consta de 11 elementos esenciales: sus cinco principios (**inclusión, integración, igualdad, equidad y promoción**), sus tres dimensiones (**Personal, Grupal y Comunitaria**) y los tres ejes sobre los que proyecta sus propuestas: el **DEducativo**, el **Social** y el **Cultural**. En la sinergia de estos 11 elementos se encuentran los pilares de todos los desarrollos de la MOE.

LA OPD Y LOS 5 PRINCIPIOS DE LA MOE

La **INCLUSIÓN** desde la Estrategia OPD

Para la MOE, incluir no se limita a sumar a quien no forma parte de un Núcleo Orquestal, Coral o de algún Programa Musical, sino que pretende garantizar su participación activa desde su primer día.

La OPD es una estrategia maravillosa para

experimentar qué se vivencia al ser parte de una práctica musical colectiva que abraza a cada participante. La OPD suma activamente a quien no era parte de una propuesta -en este caso con la música como instrumento-, regalándole su primer concierto en el marco de la misma experiencia, con la posibilidad agregada de constituirse como protagonista ante su comunidad y/o el público mismo, que podría sumarse a dicha dinámica.

Desde el logro de aprender a hacer y brillar a la vez, los participantes empiezan a recorrer el camino de ser protagonistas de su trayectoria como gestores de su propio bien y participantes activos del bien común siendo parte de una nueva *común-unidad*, tal como lo postula la MOE.

La **INTEGRACIÓN** desde la Estrategia OPD

La OPD permite a todos los participantes ser parte de algo nuevo para todos, con una nueva posibilidad de identidad construida mediante la pertenencia a una orquesta. Ofrece vivenciar que “no somos” sin el otro a través de la Práctica Musical Colectiva con el objetivo concreto de realizar un concierto como broche de oro de la misma y como resultado de un proceso de **integración**, disfrutando además de la diversidad sonora como riqueza.

En sintonía con los postulados de la MOE, se trata de construir un todo diverso y rico ofreciendo experiencias que inspiren a la necesaria construcción y reconstrucción del tejido social desde la conciencia del bien común.

La **IGUALDAD** desde la Estrategia OPD

La OPD es un tesoro para el principio de **igualdad** de la MOE porque, como ya fue

señalado, convoca a participantes sin conocimientos específicos y brinda el acceso a instrumentos musicales sin saberes o experiencias previas. De ese modo cumple con su mandato de otorgar el mismo valor a todas las personas al mismo tiempo que acompaña y estimula desde lo colectivo el desarrollo de sus singularidades.

Cada “nuevo músico” es considerado de manera igualitaria y “su nueva voz” debe ser tratada con idéntica importancia que las demás, en la construcción del nuevo colectivo que se está creando con la música como instrumento.

En ese proceso, todos los participantes reciben un instrumento para poder ser parte de la orquesta, del mismo modo en que, cuando se trata de una OPD de voces, todos los integrantes pueden explorar su propia voz desde una nueva perspectiva.

La EQUIDAD desde la Estrategia OPD

Estrechamente vinculado con el principio de **igualdad**, las acciones de **equidad** son necesarias en la aplicación de la MOE para que todos accedan a las mismas oportunidades de la propuesta, a partir de la evaluación aplicada a cada situación o caso concreto, que permita definir las decisiones singulares más apropiadas.

Se trata de *brindar lo que falta* a quien necesita desde una mirada que visibiliza cada situación o proceso en el marco de la experiencia. La **equidad** en la OPD comprende desde la atención a logros y frustraciones personales hasta necesidades técnicas puntuales tanto en procesos individuales como grupales y colectivos.

La PROMOCIÓN desde la Estrategia OPD

Cada experiencia de Orquesta del Primer Día termina con un concierto que cierra un proceso que, como postula la MOE, pretende “acompañar la búsqueda del ciento por ciento del presente de cada uno como su tesoro” (Atela, 2023, p. 34).

El resultado de esta estrategia incluso puede constituirse en una muestra que permite promocionar el trabajo musical personal y colectivo para cultivar el desarrollo de audiencias y enamorar de la MOE extendiendo su impacto comunitario.

Las experiencias OPD desarrolladas en un espacio público son una excelente oportunidad para que sus integrantes puedan promocionarse como protagonistas de una agrupación musical al mismo tiempo que lo hace el grupo, que está consciente del logro musical colectivo, además de potenciar la visibilización de la propuesta frente a la comunidad.

LA OPD Y LAS 3 DIMENSIONES DE LA MOE

La MOE tiene como axioma la posibilidad (propia, del otro, colectiva) de acompañar a los nóveles músicos en el logro de sus objetivos personales y colectivos a la hora de hacer música en conjunto, comprendiendo de ese modo tres dimensiones.

La DIMENSIÓN PERSONAL desde la Estrategia OPD

La MOE piensa a cada sujeto como individuo y ser único. A través de una mirada que visibiliza, muestra a cada participante que cree en sus capacidades y cuya voz es, o debe ser, escuchada.

En la OPD, cada participante recibe una atención individualizada: los educadores afinan cada uno de los instrumentos que se les brindan, corrigen la postura de cada músico y trabajan para que todos logren su mejor versión en su presente.

➔ Más allá de su propuesta específica enfocada en la Práctica Musical Colectiva, con esta estrategia la MOE se propone enamorar individualmente a cada participante de la experiencia.

La DIMENSIÓN GRUPAL desde la Estrategia OPD

Desde la OPD se enseña la conciencia de pertenencia a una nueva familia musical constituida por una fila instrumental o vocal. La unidad que promueve la MOE desde la co-construcción de “nuestra voz” entre pares permite vivenciar “lo común” con otros.

➔ Es importante para esta vivencia que los músicos, independientemente del tamaño del grupo, estén dispuestos en el espacio según su fila instrumental o vocal para generar la conciencia de familia o grupo dentro de la diversidad del colectivo.

La DIMENSIÓN COMUNITARIA desde la Estrategia OPD

La OPD actúa como una micro sociedad en la cual cada uno tiene un papel importante y todos actúan en función de un objetivo compartido. En ese marco, esta dimensión hace foco en la enseñanza de la gestión del bien común.

LA OPD DESDE LOS 3 EJES DE LA MOE

EL EJE EDUCATIVO desde la Estrategia OPD

La MOE deja una huella en la formación integral de quienes participan de la propuesta atendiendo a la planificación de la enseñanza desde la intención del aprendizaje que se pretende.

Cada experiencia brinda contenidos técnico-musicales propios de los programas de estudio de la MOE y propios de la educación ciudadana y la promoción humana que la misma promueve.

→ Los contenidos, las habilidades técnico-instrumentales, vocales y cognitivas, como la elección del repertorio y el material didáctico, responden a estrategias planificadas con el propósito de enseñar los contenidos definidos por cada proyecto de OPD.

EL EJE SOCIAL desde la Estrategia OPD

La Orquesta se convierte en una nueva familia para los que comparten la vivencia musical colectiva. En la OPD, el desafío es crear desde el primer momento una nueva identidad grupal en cuyo marco los participantes pueden reinventarse desde la música como instrumento.

Esta estrategia plantea integrar a sus protagonistas en una experiencia que promueva ciudadanos enfocados en el bien común desde una perspectiva enriquecedora que garantice la **inclusión** e **integración** de todos sus participantes.

→ En virtud de sus características, la OPD puede ser ofrecida a organismos estatales

A tal fin, la OPD es un excelente laboratorio de educación ciudadana a partir de la participación de mecanismos de cooperación y desde el respeto a los procesos propios y ajenos, acciones que permiten y promueven la capacidad de adaptabilidad y de empatía como valores indispensables para hacer música en una agrupación.

→ El concierto final provee la vivencia del logro personal y colectivo, que ha sido posible gracias a la contribución de todos. Es imprescindible que, con o sin público, cada experiencia de OPD culmine con un concierto para coronar y cerrar el proceso.

y ONG para generar estrategias de abordaje e intervención en o para comunidades relegadas de propuestas de desarrollo social y/o vulneradas en sus derechos, con el objetivo de aprovechar su alto impacto como estrategia MOE.

En igual medida, por sus alcances la propuesta trasciende tales límites y admite su aplicación en otros ámbitos, incluso empresariales, en virtud de su capacidad de desarrollar las aptitudes y disposición para trabajar en equipo y potenciar los vínculos interpersonales.

EL EJE CULTURAL desde la Estrategia OPD

La MOE asegura que "*nadie puede amar lo que no conoce*". Por tal razón, la OPD es una herramienta muy potente para seducir y acompañar a quienes jamás se imaginaron integrantes de una orquesta; y más aún, encontrar allí una experiencia que se constituya en un tesoro.

La participación en la OPD promueve el acercamiento inmediato al universo de la producción musical en su sentido más amplio y facilita para quienes lo experimentan el descubrimiento y la eventual incorporación de un capital simbólico al mismo tiempo que habilita un nuevo espacio de desarrollo personal y comunitario.

Desde tal perspectiva, la OPD se enmarca en la cultura del bien común, que supone entender a la misma como un elemento de transformación y de cohesión social, al mismo tiempo que constituye un derecho esencial que resulta en entramado social en el cual prevalecen el diálogo, el acuerdo y un objetivo compartido.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA

la Estrategia OPD de la Metodología Orquesta-Escuela?

La implementación de esta estrategia se lleva a cabo con materiales pedagógicos específicos para cada propuesta, confeccionados en el ámbito de la MOE para las modalidades que se describen a continuación:

■ Con repertorio instrumental con parte/s solista/s y/o voces guías:

- Orquesta de Cuerdas (violín, viola, violonchelo y/o contrabajo).
- Orquesta de Vientos en diferentes orgánicos (flautas dulces, ensamble de metales, ensamble de maderas y todas las variantes de esta familia instrumental, además de las posibilidades de las que disponga el "Banco de Instrumentos" que promueve la MOE).
- Orquesta Sinfónica (las más desarrolladas son la familia de cuerdas frotadas y la de flautas dulces como instrumentos de iniciación de la Escuela de Vientos, pero la experiencia puede desarrollarse con todas las variables de orgánico mencionadas arriba).
- Orquesta de Guitarras.

- **Con canciones con valores MOE (selección de piezas cuyo hilo conductor en el contenido de sus letras son la promoción humana y la educación ciudadana),³**
 - Con orgánico instrumental-vocal
 - Con Orquesta-Escuela de Voces
- **Con obras seleccionadas para efemérides y proyectos especiales con cualquiera de los orgánicos mencionados.**

Es necesario tener en cuenta que en la OPD, donde los participantes de la experiencia descubren los instrumentos y/o la voz como el propio, el educador no solamente enseña a tocar un instrumento o a cantar con la técnica específica correcta sino que extiende la experiencia a la enseñanza e incorporación de distintos contenidos que definen la “cultura de la orquesta”, como que todos sus integrantes se paren en el mismo momento, suban o tomen sus instrumentos simultáneamente y saluden al público como un sujeto colectivo, entre otros.

En este marco, la inclusión de la perspectiva de “Dimensiones Corporales Aplicadas” de la MOE es también fundamental para que los participantes de la OPD puedan vivenciar la incorporación de conocimientos desde esa primera experiencia con aprendizajes como “corazón al cielo”, para el cuidado de la postura y la actitud al hacer música, dos factores de gran relevancia para la formación integral que enuncia.

El equipo necesario para llevar adelante la estrategia OPD

Esta experiencia se realiza con la planificación y guía de quien lleva adelante la Práctica Musical Colectiva de la OPD y con el apoyo de educadores y/o multiplicadores que de ma-

nera coordinada y equitativa brindan ayuda durante la actividad de esta nueva Orquesta.

Todo este equipo conoce la planificación y el repertorio a trabajar, y en función de tales premisas genera andamiajes e intervenciones personalizadas sin interferir con la dinámica grupal que está sucediendo. También debe ser contemplada la necesidad de sumar integrantes transitorios según las necesidades del orgánico, los destinatarios y la demanda pedagógica.

Secuencia didáctica de la OPD

La OPD se desarrolla con respeto a los siguientes pasos:

1) Planificación de los contenidos a abordar desde la OPD atendiendo a los participantes y la comunidad a la que esté destinada esta estrategia de la MOE. Esto incluye la determinación de la modalidad de OPD a adoptar en relación con el orgánico para el cual debe estar escrita la música.

En relación con las tonalidades elegidas para repertorio cantado o instrumental, se recomienda adaptar las canciones a la tonalidad de Re. Esta decisión debe ser compatible con el nivel inicial de los instrumentos de la Orquesta, buscando siempre la unificación de consignas para todos los nóveles músicos participantes.

En el caso de la familia de cuerdas frotadas será con cuerdas al aire (La, Re y Sol); y La4 y/o Sol4 y/o Re5 en el caso de las flautas dulces como representantes de la “Escue-

3. Véase “Cancionero SOIJA para el aula” (Sangiao, Inclán, 2021). Campus Virtual SOIJA.

la de Vientos” y/o de la técnica correspondiente a los instrumentos de percusión.

Atendiendo a la motricidad fina que se espera desarrollar desde esta primera experiencia para la técnica de la flauta dulce y para la propia de los instrumentos sinfónicos de la “Escuela de Vientos”, se recomienda comenzar con la producción de alguno de los siguientes sonidos: La₄ (440 Hz), Sol₄ y Re₅, según las necesidades armónicas de la obra elegida, para garantizar los resultados de excelencia que la MOE promueve.

Dado que es posible desarrollar la estrategia OPD sin instrumentos musicales y practicando con percusiones corporales y utilizando la voz, para extremar su cuidado se sugiere que las melodías cantadas no estén por debajo del La₃ (220 Hz.).

2) El educador que lidera la actividad da la bienvenida a cada participante y al grupo a la vez, generando la atmósfera que busca impactar en la sinergia entre el desarrollo personal y comunitario que promueve la MOE.

3) Abordaje de las dimensiones corporales de la MOE para entender el cuerpo como nuestro primer instrumento. Este contenido puede desarrollarse en ronda o ya ubicados -sentados o parados- según la disposición de la Orquesta, brindando un soporte a los participantes para situarse en el presente y prepararse físicamente para hacer música.

La dinámica para abordar este contenido debe gestarse de acuerdo a la edad y el perfil del grupo que realizará la experiencia. En lo posible es importante preparar sillas de distintos tamaños en el caso de que la actividad se desarrolle con niños, para que cada pequeño músico pueda adoptar

la postura de sentado, al borde del asiento y con los pies bien apoyados en el piso, salvo excepciones impuestas por técnicas específicas como la de la guitarra clásica.

Según los programas de estudio SOIJAr: *“La posición de sentado se arma desde el apoyo firme de los isquiones en la base del asiento y con los pies a las 11 y 05 del reloj, completamente apoyados en su planta al piso (...). La línea de cadera debe quedar en un nivel ligeramente superior a la línea de las rodillas para evitar tensiones y/o lesiones (...). La espalda permanecerá sin contacto al respaldo y su sostén estará dado por la alineación del punto superior de la cabeza con el eje vertical (...). La línea horizontal de los hombros se mantendrá siempre paralela al suelo y con una ligera intención descendente y abierta, valiéndose para esto de la “apertura” del centro esternal, en la MOE nombramos simbólicamente esta postura como “corazón al cielo”. Con el instrumento en la posición anterior descrita, el estudiante deberá poder mantener la movilidad y balance de todo su cuerpo.”*

En el caso de que la obra elegida para la OPD sea cantada puede aprovecharse el tiempo dedicado a las dimensiones corporales para ir anticipando y aprendiendo la letra y música de la canción elegida.

4) El educador a cargo de la actividad enseña desde un proceso vivencial y significativo cada uno de los contenidos necesarios para el montaje de la obra a interpretar en el concierto, que en el margen de la misma actividad será el resultado del proceso. En el caso de trabajar una canción, se aprende la letra por imitación, que los chicos incorporan ver-

so por verso utilizando la euritmia⁴ y sus beneficios con una pequeña coreografía gestual ilustrativa.

5) En el caso de incluir orgánico instrumental se realizará la exposición y entrega de los instrumentos a los participantes. Tanto la voz, considerada nuestro tesoro, como los instrumentos elegidos para la OPD a implementar deben ser utilizados en sintonía con la aplicación de los valores MOE, partícipes necesarios en la producción de música como un instrumento que transforma vidas, que nos permiten buscar, encontrar y cultivar nuestra voz.

En el mismo plano se recomienda tener en cuenta las frases y referencias del libro "Metodología Orquesta-Escuela. Un instrumento para el desarrollo personal y comunitario" que el equipo considere que suman elementos que favorezcan la comprensión de que no existe un espacio MOE donde sólo se hable en términos técnico-musicales. Algunos ejemplos: "*Brilla uno, brillamos todos*", "*Cada uno es una parte imprescindible del todo*", "*Brindar lo que falta*", "*Crear que somos esencialmente iguales*".

6) Cada uno elige su instrumento y se sienta en el lugar que le corresponde al mismo. Si el tiempo es escaso o el número de participantes resulta muy alto, cada uno se sienta en un lugar y se le entrega el instrumento que corresponde a la ubicación elegida según la disposición habitual de la orquesta.

Si se trata de una agrupación en la cual el único instrumento es la voz, el criterio aplicado es idéntico al de la orquesta de instrumentos, estableciendo las divisiones por grupos que no son definidas por tipos de voces sino por la elección de la ubica-

ción desde la cual cada integrante decide su participación.

7) Los educadores y acompañantes del proceso entregan los instrumentos a cada participante que en la medida de lo posible deberá dejar el estuche abajo de la silla. En el caso de las cuerdas, deben ser entregados sin arco, a fin de evitar una dispersión en la atención y por cuidado al Banco de Instrumentos y sus insumos.

8) En la MOE, los participantes leen lo que tocan y tocan lo que leen, motivo por el cual trabajan sobre los elementos del "Lenguaje Musical Aplicado" de la MOE a medida que van aprendiendo su parte.

9) Se ensaya con la secuencia didáctica que el grupo y sus miembros requieren, atendiendo al aprendizaje de la parte instrumental y/o vocal de la obra elegida.

10) La última repetición está anunciada cómo ensayo general donde se enseña la actitud que tienen que tener los músicos de orquesta, incluyendo el saludo final. Para esta última etapa, los participantes se paran y miran hacia el público con el instrumento/mano cerca del corazón, también orientado hacia la audiencia.

11) El cierre de la experiencia OPD es el concierto, al cual puede o no asistir público invitado, que sigue los siguientes pasos :

4. Según Morales Daal (2009) la euritmia es una "práctica formativa que permite a niños y jóvenes disociar dos o más motivos rítmicos de una melodía cantada o hablada a través del movimiento corporal".

11.1) Uno de los participantes presenta la obra (nombre y compositor/autor/es). También pueden ser compartidas las enseñanzas que aportó la obra y cualquier detalle relevante sobre el proceso de aprendizaje de la misma y de la vivencia para ese nuevo colectivo. Además, se puede sumar un presentador que especifique el contexto en el cual será ofrecido el concierto.

11.2) Interpretación de la obra.

11.3) Saludo final con el reconocimiento del aplauso del público que sella la búsqueda del principio de **promoción** que promueve la MOE.

11.4) Cuando termina el concierto, cada participante aprende y atiende la respectiva guarda y cuidado de “su” instrumento.

11.5) Si la OPD está desarrollada en el marco de un proceso seguido de **inclusión**, sus participantes son invitados a regresar para la próxima sesión de la OPD o a sumarse a los procesos de educación musical que desarrollen los diferentes Núcleos. En el caso de que sea una estrategia puntual, se puede sellar la actividad compartiendo las vivencias propias de la experiencia.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las recomendaciones etarias para quienes vivencian la OPD?

En teoría, pueden participar personas de todas las edades porque esta estrategia está diseñada para acercar la música a todos, independientemente de su edad. Sin embargo, cuanto más diverso es el grupo, más difícil es para quien lidera la estrategia lograr que el proceso colectivo se desarrolle de manera armónica.

Esto quiere decir que no hay discriminación por edad a la hora de formar parte de la OPD, pero que conviene preguntarse siempre qué nivel de diversidad puede tener la agrupación musical para poder cumplir con los principios de la MOE y para no perjudicar su proceso personal y comunitario de aprendizaje.

¿Hay un número límite mínimo y máximo de participantes?

La OPD se puede crear con grupos formados por tan solo 5 participantes y hasta por más de 70. No es el número lo que importa sino la capacidad de quien lidera la actividad de custodiar todos los objetivos de la propuesta como estrategia propia de la MOE.

El único criterio es que un número demasiado elevado de participantes podría llegar a perjudicar el trabajo personal y grupal. Entonces, se recomienda que la determinación de la cantidad quede a la discreción del que organiza la actividad y de los recursos de los cuales disponga para la misma.

¿Cuántos educadores hacen falta según la cantidad de participantes de la OPD?

En el caso de grupos grandes, es importante que el líder de la actividad no sea el único adulto presente. Idealmente, hay que tener un educador por cada 10 chicos para asegurar que mantengan una buena postura corporal y una correcta manipulación del instrumento, que no estén desorientados y, también, para mantener la disciplina que requiere una Práctica Musical Colectiva.

¿Pueden participar personas con discapacidad?

Sí, la MOE es un método de enseñanza musical que está diseñado para incluir también personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo. Como propuesta de educación integral crea una atmósfera inclusiva y desde la “Didáctica Orquesta-Escuela” construye un andamiaje de apoyos que promueve un proceso de promoción sinérgico e integrador de la dimensión individual y social que permite su participación plena y efectiva en una agrupación musical en igualdad de condiciones.

¿Qué repertorio de canciones se puede usar?

El **Campus Virtual SOIJA**r permite acceder a través de sus **Publicaciones del Archivo Musical** a una serie de obras disponibles de manera inmediata, al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de solicitar partituras específicas según las necesidades de cada OPD y de acuerdo a cada modalidad, mediante el envío de un correo a archivo@sistemadeorquestas.org.ar

Además, la sección “Recursos para Educadores y Coordinadores” del Campus Virtual

SOIJAr ofrece una playlist que referencia el repertorio que se puede utilizar para desarrollar la OPD. Es importante elegir una canción que contenga un mensaje o que transmita los mismos valores que la MOE, como la paz, la solidaridad, la posibilidad, el crecimiento y el amor, entre otros.

El Campus Virtual SOIJAr también ofrece acceso al “Cuadernillo de Canciones” para escuelas primarias “Canciones para el aula como instrumento de educación ciudadana”, con una selección vinculada al abordaje de efemérides puntuales y arreglos vocales.

Para más información, consultar <https://www.sistemadeorquestas.org.ar/recursos-para-educadores>

¿Cómo atraer a los niños para experimentar la OPD?

Existen varias estrategias para que los chicos se acerquen a la experiencia de la OPD. Una de las opciones es que referentes y educadores de la OPD y/o del Núcleo donde se implemente puedan ir a las plazas, canchas de fútbol barriales o distintos lugares donde se juntan los chicos para invitarlos a hacer una hora de música en un espacio público. En ese caso, mediante instrumentos, música, megáfonos o volantes, se interviene en el barrio para convocar a niños, niñas, adolescentes y también a sus familias.

Otra posibilidad consiste en el establecimiento de alianzas con organizaciones sociales, comunitarias o educativas de carácter formal o informal, o en la participación en eventos organizados por instituciones privadas o impulsados por políticas públicas. Tanto en el primer caso como en el segundo, estas acciones pueden ser eventuales o ser parte de una secuencia, en cuyo caso se prevee una agenda que dé continuidad a la acción.

Antes de desarrollar la estrategia OPD en los “Núcleos Anexos”, espacios desarrollados fuera de la sede principal de una orquesta o coro, los organizadores tienen que definir un lugar, un horario y una cierta logística. Los referentes de estas locaciones (maestro de escuela, director de comedor, asistente social de un centro barrial, etc.) pueden contribuir a la propuesta convocando a los nuevos participantes.

Es importante que los organizadores de la OPD entren en contacto con los referentes de los “Núcleos Anexos” para trabajar en conjunto de cara a la inclusión de los participantes, para asegurar su presencia y también para medir y ajustar el impacto que tendrá la OPD sobre sus comportamientos individuales y grupales.

Si la OPD se desarrolla semanalmente en una sede determinada, como ocurre desde 2015 en la OECh (Orquesta-Escuela de Chascomús), es conveniente sistematizar el procedimiento para que la invitación alcance a la mayor cantidad posible de potenciales destinatarios en participar de la experiencia.

Los “sábados de siembra” de la OECh son un ejemplo concreto de la aplicación de esta modalidad: cada sábado se abren las puertas de la Orquesta a nuevos participantes de la comunidad (con traslado gratuito, desayuno y almuerzo) con el fin de incluirlos e integrarlos en un espacio de encuentro que les permita vivenciar la música desde la OPD.

¿Qué rol cumplen las familias en la ampliación del impacto comunitario de las orquestas y coros infantiles y juveniles?

Cada OPD termina con un concierto delante de un público al cual las familias de los nuevos músicos están expresamente invitadas a sumarse, para ser testigos del resultado de la

actividad y del logro de los participantes, de modo de que también ellas se sientan incluidas en la propuesta.

¿Qué pasa si no alcanzan los instrumentos para todos?

A la hora de preparar la OPD, los encargados de los instrumentos deben procurar disponer del orgánico necesario para el material pedagógico seleccionado, sin dejar de considerar una variedad de tamaños para los instrumentos de modo que cada participante tenga el más apropiado posible, para poder tocar desde una condición de **igualdad** con los demás. En el caso de que el número de participantes supere el número de instrumentos disponibles, se deberán implementar distintas medidas para que todos se sientan parte y participen activamente, rotando a los integrantes de la Orquesta y buscando generar dinámicas de **integración** y de **promoción** de cada uno de roles a través de estrategias didácticas que no excluyan.

Tengan instrumentos o no, se debe conseguir que todos sean destinatarios de la propuesta en ese momento y se sientan protagonistas. En ese marco, un participante será el que asista a un par, otro dirige, otro corrige la postura de los demás; de ese modo todos van asumiendo distintos roles para mantenerse activos.

¿Cómo se gestiona la diferencia de nivel entre quienes ya tocan algún instrumento y quienes tienen uno en sus manos por primera vez?

La OPD es la estrategia-estrella de **inclusión** de la MOE. En ese sentido propone un espacio nuevo para todos. Si bien ciertos niños pue-

den tener conocimiento musical previo, en la OPD participan del aprendizaje de una nueva obra/canción tanto como de una nueva manera de ser que supone la situación de ser músico de orquesta.

La gran ventaja de la estrategia OPD reside en la novedad, que permite a todos empezar desde cero para construir juntos el logro musical colectivo.

¿Cuáles son los desafíos más frecuentes encontrados en la organización de la OPD?

A la hora de reunir varios chicos de distintas edades y de diferentes lugares existe una serie de desafíos para los cuales el educador se puede preparar de antemano:

- 1) Tener por primera vez un instrumento en la mano puede ser una fuente de emoción: hay que preparar a los chicos a cuidar su instrumento antes de entregarlo, para evitar caídas y descuidos.
- 2) Para moderar el ruido producido por la curiosidad de los chicos frente a estas novedosas fuentes de sonidos es importante disponer un tiempo de calma, al principio, para que cada uno logre relajarse y manipular el instrumento con tranquilidad y concentración. Existe una frase frecuentemente usada por los educadores MOE que vale la pena tener presente: “La música nace desde el silencio”.
- 3) Si la OPD está formada por un gran número de chicos, el educador a cargo debe estar ayudado por otros adultos garantes del proceso y de su resultado con el fin de dar atención a cada participante, alcanzar los objetivos técnico-musicales propuestos y también para contener distracciones ocasionales que puedan perjudicar al proceso de aprendizaje de todos y cada uno.

4) Ante la circunstancia de que en el proceso de aprendizaje de una parte de la canción haya participantes que lleguen tarde a las sesiones de la OPD, no hay que preocuparse. Cada chico está invitado y puede recuperar poco a poco el trabajo hecho en su ausencia, aprendiendo lo que sigue junto a los demás. No obstante, si esto no fuera posible porque el tiempo transcurrido es mucho, existe la alternativa de buscarles un rol especial.

5) Puede ocurrir que haya chicos que estén en el grupo pero que no quieran tocar. En este

caso los educadores deben intentar conocer la razón de su rechazo. Si se niega a compartir el motivo, lo indicado es permitirle quedarse en el grupo, exigiendo en su caso la misma disciplina que a los demás.

Como estrategia de **integración**, cada participante es bienvenido y tiene el derecho a tocar, cantar o, en caso de no querer hacerlo, a tener un lugar propio en la orquesta, incluso como asistente pedagógico de los educadores que lideran la actividad y que mantienen la invitación permanente a constituirse en protagonista.

GLOSARIO:

experiencia,
iniciación musical,
descubrimiento,
renacer sin etiquetas,
aprender, bien común,
protagonista,
primer concierto,
probar, cohesión, cooperación,
nuevo para todos,
mirada que visibiliza,
la diversidad como riqueza.

REFERENCIAS

- Atela, V. (2023). **Metodología Orquesta-Escuela. Un instrumento para el desarrollo personal y comunitario.** EUDEM. Disponible en <https://eudem.mdp.edu.ar/admin/img/ebook/Metodologia%20Orquesta-Escuela%20DIGITAL.pdf>
- Morales Daal, P. (2009). **La Euritmia como recurso pedagógico en la formación coral de niños y jóvenes en Venezuela.** Recuperado el 23 de abril de 2024. Disponible en: <http://www.musica.coord.usb.ve/sites/default/files/TGs/2009%20Morales%20Daal%20-%20La%20euritmia%20como%20recurso%20pedagogico%20en%20la%20formaci%C3%B3n%20coral%20de%20ni%C3%B1os%20y%20jovenes%20en%20Venezuela.pdf>
- Varios autores (2022). **Programa de estudio SOIJAr; Violín, Nivel inicial, 1, 2 y 3.** Fundación SOIJAr.
- Sangiao, Inclán (2021). **Cancionero SOIJAr para el Aula. Canciones para el aula como instrumento de educación ciudadana.** Fundación SOIJAr - Campus Virtual. Disponible en: <https://www.sistemadeorquestas.org.ar/recursos-para-educadores>

2.

Estrategia

Hoja de vida

como instrumento
de la Metodología Orquesta-Escuela

¿QUÉ ES

la Estrategia Hoja de Vida de la Metodología Orquesta-Escuela?

La Estrategia Hoja de Vida es un instrumento digital de relevamiento de información gestionada por referentes¹ de una agrupación musical que aplica la MOE (Metodología Orquesta-Escuela).

Esta herramienta está diseñada para conocer el entorno y proceso de cada desarrollo individual como mecanismo que aporta a una educación integral y personalizada, y permite proyectar metas compartidas por todos los educadores involucrados en su trayectoria.

¿POR QUÉ

Hoja de Vida?

Porque es un documento que permanecerá durante el tiempo -sea cual sea su extensión- en que un participante desarrolle su proceso mediante la MOE, a efectos de reflejar su desarrollo integral.

A lo largo de ese lapso, las personas que acompañan la trayectoria de un niño o joven pueden ir cambiando, con el riesgo de que se

generen "baches" en el conocimiento que tenemos y el acompañamiento que los adultos hacemos de su participación. La Hoja de Vida nace, entonces, para lograr la sistematización de esta mirada integral que busca custodiar la aplicación de la Metodología.

¿Qué BUSCA?

Este dispositivo pretende, precisamente, sistematizar un enfoque que trascienda el registro meramente técnico-musical propio de los Programas de Estudio de la MOE. Busca sumar aspectos sensibles del desarrollo personal o relativos a la emocionalidad de sus participantes.

La Hoja de Vida es un insumo de gran valor para buscar, siempre con la música como instrumento, nuevos puntos de partida para el proceso individual, grupal y colectivo de cada protagonista de la MOE. Es una herramienta que nos permite tener una mirada integral de su desarrollo abarcando aspectos personales, familiares, técnicos, actitudinales y de capacidades para la vida.

¿Qué

OFRECE?

Ofrece un dispositivo que almacena información sobre la trayectoria integral de cada participante de la MOE, trascendiendo los procesos en los distintos espacios formativos y con

1. Llamamos "referentes" a los miembros de los equipos que implementan Núcleos (Programas Musicales) reconocidos por su comunidad por su alto grado de compromiso educativo, social y/cultural con la práctica musical colectiva como instrumento para el desarrollo personal y comunitario.

diferentes educadores a cargo de cada etapa personal.

Mientras en los sistemas educativos, las evaluaciones suelen quedar bajo la órbita del educador de cada materia, en las Orquestas-Escuela este tipo de registros quedan con frecuencia en la oralidad o sencillamente en la memoria de los adultos que deben ser garantes de procesos y resultados.

La Hoja de Vida permite, en cambio, que cualquier persona aporte información y valoraciones sobre las capacidades para la vida desarrolladas desde la educación integral propuesta por la MOE.

¿Qué la **DISTINGUE?**

La distingue su característica de herramienta de custodia del desarrollo individual de sus participantes *"para lograr la gran capacidad de elegir y vivir un proyecto personal con sentido comunitario y desarrollar las herramientas para sostenerlo"* (Atela, 2023, p. 12).

La Hoja de Vida también resguarda de manera transversal la aplicación de los cinco principios de la MOE, al ofrecer un registro completo de cada uno de sus protagonistas desde sus primeros pasos en la Orquesta² hasta sus egresos como gestores de su propio bien y partícipes activos del bien común como Multiplicadores de sus valores y saberes.

La Hoja de Vida desde los **11 ELEMENTOS**

de la Metodología Orquesta-Escuela

La **INCLUSIÓN** desde la Estrategia Hoja de Vida

Uno de los objetivos principales de la MOE, atento a la aplicación de su principio de **inclusión**, es lograr que sus destinatarios participen de sus propuestas educativas, sociales y culturales. Para que eso ocurra es necesario crear y recrear una atmósfera inclusiva que permita desarrollar una mirada que visibiliza a cada ser como único e inédito para sí mismo y para los demás.

Saber quién participa, desde dónde, con quién, cómo y en qué contexto, además de conocer sus necesidades evidentes y qué expectativas manifiesta cada interesado suma datos que contribuyen a completar en sus distintas áreas la información necesaria para afrontar metas claras y lograr un trabajo en equipo.

La **INTEGRACIÓN** desde la Estrategia Hoja de Vida

Con esta estrategia, que incluye tanto la perspectiva del estudiante como la de quienes acompañan su desarrollo integral, se pueden realizar aportes significativos para la construcción de una nueva identidad que integre las capacidades para la vida desarrolladas desde la música como instrumento, en un proyecto personal con sentido comunitario que además fortalezca su individualidad y su participación en grupo y comunidad.

² Con Orquesta nos referiremos de manera genérica a cualquier agrupación instrumental o vocal que se desarrolle a través de la MOE.

Tal como aporta Viviana Valenzuela en su tesis doctoral (2020), las orquestas infantiles y juveniles generan un gran sentido de pertenencia. En sintonía con la aplicación del principio de **integración**, desde la MOE decimos que somos “*familia musical y humana*”.

En línea con esta caracterización, la sistematización de la información que cada educador de la Metodología recaba y comparte a través de la Hoja de Vida permite una comprensión más completa y contextualizada del educando, facilitando intervenciones más personalizadas y efectivas como equipo educador.

La IGUALDAD desde la Estrategia Hoja de Vida

En el marco del manifiesto MOE, que postula que somos todos esencialmente iguales, la Hoja de Vida propone un nuevo “nacimiento” para un desarrollo personal desde la MOE.

A su vez, cada registro ingresado debe ser un renacimiento sin etiquetas que entienda siempre a la persona como inédita y en proceso de constante autodescubrimiento, para la custodia del principio de **igualdad**. Este dispositivo sensible es idéntico para todos, y cada uno se nomina con su Documento Nacional de Identidad.

La EQUIDAD desde la Estrategia Hoja de Vida

Para poder garantizar que el educador brinde las herramientas específicas que cada uno precisa para acceder desde sus propias capacidades a los procesos propuestos, en función de aplicar el principio de **equidad** que postula la MOE, necesitamos saber qué es lo que cada estudiante necesita.

En ese sentido, la Estrategia Hoja de Vida es una herramienta personalizada pensada para brindar permanentemente lo que desde la Metodología llamamos “*la mirada que visibiliza*”, que permite acompañar cada proceso

desde un aspecto integral. Se propone entonces como una herramienta de diagnóstico para la toma de decisiones de **equidad**, entendido este concepto como la justicia aplicada a un caso concreto.

La PROMOCIÓN desde la Estrategia Hoja de Vida

“La **promoción** para la Metodología Orquesta-Escuela es el desarrollo de capacidades personales y posibilidades reales de elección, concreción y sostén de un proyecto de vida con sentido comunitario” (Atela, 2023, p. 13).

En relación con este principio de la MOE, la Hoja de Vida será un dispositivo “estrella” que permitirá actuar en pos de su custodia, construyendo un registro individual que posibilitará

LAS 3 DIMENSIONES DE LA MOE DESDE LA ESTRATEGIA HOJA DE VIDA

La Hoja de Vida desde la DIMENSIÓN PERSONAL

Cada ser es único, con posibilidades inéditas y con numerosísimos talentos para cultivar. A partir de esta mirada que propone la MOE, debemos desarrollar las herramientas necesarias para acompañar a cada participante en su búsqueda y reconocimiento personal.

La Hoja de Vida es una estrategia que permite *“elegir qué, cómo, cuándo y para qué se aprende”* (Atela, 2023, p. 45) de manera articulada entre todos los garantes de la educación personalizada de la MOE.

Es el instrumento para registrar el crecimiento, que para la MOE está en el *“equilibrio entre comodidad e incomodidad”* (Atela, 2023, p. 44), con ritmo y metas propias que surgen del autoconocimiento como la gran capacidad para la vida que busca desarrollar desde esta perspectiva.

La Hoja de Vida desde la DIMENSIÓN GRUPAL

Desde esta Dimensión, la MOE se propone desarrollar la capacidad de co-construcción a partir de la sinergia que brinda la unidad de una familia instrumental o vocal. En este sentido la observación y el registro del sentido de pertenencia y de la capacidad de aprendizaje y desarrollo de vínculos entre pares es clave en cada Hoja de Vida.

El desarrollo personal de los participantes que son atravesados por la MOE sucede bajo la órbita de varios espacios y en todos es ob-

generar objetivos a corto, mediano y largo plazo en cualquiera de los aspectos que abarca.

Un ejemplo de estas instancias de **promoción** facilitadas por la Hoja de Vida son los “Conciertos Orquesta-Escuela” que permiten “una foto” del momento del proceso de nuestros protagonistas.

Los mismos *“están diseñados para desarrollos personales, grupales y colectivos de promoción. Así, el concierto es parte del proceso y, a la vez, su resultado. La capacidad de anticipación, la gestión del riesgo y la toma de decisiones que requiere en ambos aspectos son una oportunidad de aprendizaje que, si desde la MOE se asocia a hábitos diarios, puede ser invaluable para la vida de todos como comunidad educativa de tan rica causa común”* (Atela, 2023, p. 39-40).

servable el desarrollo de esta Dimensión. Pero especialmente solicitaremos a los educadores a cargo de las Filas Vocales o Instrumentales la evaluación del aprendizaje de roles y de trabajo en equipo que cada protagonista de la MOE va desarrollando.

La Hoja de Vida desde la DIMENSIÓN COMUNITARIA

La MOE postula una formación integral desde un abordaje comunitario, bajo el lema *“concertando desde la vivencia de la diversidad como riqueza”*. *“La orquesta puede convertirse en un lugar de promoción donde se viva el aprendizaje de ser la mejor versión de uno mismo formando parte de una comunidad diversa”* (Atela, 2023, p. 53).

La Hoja de Vida es una herramienta que forma parte de un todo más amplio, diverso y complejo que tiene por finalidad constituirse como estrategia de impacto comunitario en función de la visión MOE de ser una propuesta de educación ciudadana.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la Dimensión Comunitaria de cada protagonista de la MOE aportará a su Hoja de Vida el sentido de *común-unidad*, desvelo de la Metodología.

LOS 3 EJES DE LA MOE Y LA ESTRATEGIA HOJA DE VIDA

La Hoja de Vida como PROMOCIÓN EDUCATIVA

“En materia educativa, se considera que un proyecto, desde su concepción, debe estar organizado en función de un determinado encadenamiento de contenidos desprendi-

dos de una serie de objetivos generales y específicos, a su vez, derivados de fundamentaciones claras” (Atela, 2023, p. 61).

El todo más amplio y complejo que mencionamos está vinculado a la propuesta educativa de la MOE. La Hoja de Vida pone el foco en todo lo que vivencia cada uno de sus participantes, por lo que registra y realiza un monitoreo del desarrollo integral cada vez que esto se evalúe pertinente para una determinada trayectoria.

Idealmente se proponen tres registros anuales como si fuese una composición musical, con su presentación o exposición inicial de cada ciclo, desarrollo y la respectiva conclusión del proceso de ese período.

Educar desde una mirada integral *“permite formar a las jóvenes generaciones dentro de un estilo educativo que fomenta el desarrollo de capacidades socioemocionales, valores y hábitos positivos, que favorecen el despliegue del proyecto vital, educación que tiende al desarrollo equilibrado de todas las potencialidades de la persona, en sus dimensiones física, social, cognitiva, afectiva y espiritual”* (Barni, 2021).

La Hoja de Vida como PROMOCIÓN SOCIAL

En sincronía con la propuesta educativa, la idea es generar experiencias que reconstruyan el tejido social desde la conciencia del bien común. La MOE entiende que todo individuo se completa dentro de una *común-unidad* y la Hoja de Vida articula las experiencias que sus integrantes viven en la Orquesta-Escuela como *“el lugar en el mundo de muchas personas que eligen dedicar su tiempo a una forma de conocer desde la experiencia con otros, y al mismo tiempo, de reconocerse -conocerse de nuevo- como seres únicos e inéditos, sin etiquetas”* (Atela, 2023, p. 13).

Así, la Hoja de Vida custodia el lugar inédito que para cada uno representa y constituye la propuesta Orquesta-Escuela, de modo tal que se quiten o les quiten *la etiqueta* de sus trayectorias previas al mismo tiempo que brinda la información necesaria para generar la atmósfera en la cual cada uno pueda reinventarse.

La Hoja de Vida como PROMOCIÓN CULTURAL

“Nadie puede amar lo que no conoce” postula la MOE desde este eje, y ser parte de una Orquesta-Escuela tiene un impacto directo en sus participantes, que debe ser registrado en su respectiva Hoja de Vida.

Esta estrategia permite la co-construcción de valores con los protagonistas de la MOE y el desarrollo de sus virtudes abriéndoles un sinnúmero de posibilidades que también serán parte de esta Historia de Vida que escribirán educadores, familias y pequeños y grandes músicos, juntos.

“Educar desde una mirada integral permite formar a las jóvenes generaciones dentro de un estilo educativo que fomenta el desarrollo de capacidades socioemocionales, valores y hábitos positivos, que favorecen el despliegue del proyecto vital, educación que tiende al desarrollo equilibrado de todas las potencialidades de la persona, en sus dimensiones física, social, cognitiva, afectiva y espiritual (Barni, 2021).”

La MOE se considera una **pedagogía de la posibilidad**; desde allí se quiere tomar las mejores decisiones en cada presente, y para hacerlo es necesario llevar un registro profundo y actualizado de las necesidades y desafíos de los educandos.

Por esa razón la Hoja de Vida es tan valiosa, en tanto permite ver las necesidades personales de cada participante: acceder a una clase magistral, asistir a un concierto, dar una audición o hacer la primera participación como solista, entre otras actividades posibles.

¿Cuáles son las CAPACIDADES PARA LA VIDA

que busca desarrollar la Metodología Orquesta-Escuela?

Las capacidades para la vida pueden definirse como aquellas que permiten a las personas afrontar con eficacia las exigencias y los retos que ésta ofrece. También pueden denominarse capacidades socioemocionales e incluyen procesos de pensamiento y comportamiento que nos ayudan a tomar decisiones y resolver problemas.

Dentro de la MOE y a partir de cada una de sus dimensiones se busca el desarrollo de las siguientes capacidades, entre otras:

■ **En la Dimensión Personal:** autoconocimiento, regulación emocional,

autodeterminación, iniciativa y gestión de la información.

■ **En la Dimensión Grupal:**

escucha activa, comunicación, colaboración, creatividad y asertividad.

■ **En la Dimensión Comunitaria:**

pensamiento crítico, flexibilidad y adaptabilidad, empatía y ciudadanía.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA

la Estrategia Hoja de Vida de la Metodología Orquesta-Escuela?

La Hoja de Vida se realiza con el formato de un formulario virtual para poder visualizar luego los distintos ingresos de datos y consideraciones registradas a lo largo del tiempo. Cada participante de la MOE tendrá un único registro generado a partir de su Documento Nacional de Identidad o número de identificación interno. De este modo, quienes tengan acceso a tales registros podrán acceder a esta información ordenada en el tiempo y nucleada en un único espacio, en función de cada participante.

A tal efecto, inicialmente es necesario crear una base de datos con algún sistema digital de gestión de información que sea accesible para todos los involucrados. Al comienzo del tránsito de cada participante de la trayectoria que propone la MOE, habrá una persona encargada de agregar por primera vez la infor-

mación en este formulario virtual con la ayuda de algún familiar o responsable directo del estudiante, preferentemente de modo presencial o de lo contrario en modalidad virtual o telefónica.

Se sugiere que las actualizaciones de la Hoja de Vida se realicen con algún educador familiarizado con el proceso del protagonista de cada historia. Una vez cargada la información en la base de datos se podrán hacer las actualizaciones pautadas o espontáneas que se evalúen pertinentes.

Para completar el primer “capítulo” de la Hoja de Vida de un participante se propone como un buen momento el cierre del Nivel Inicial de los Programas de Estudio de la MOE, en el que *“se concentran todos los esfuerzos y de todos como equipo en el comienzo del proceso de inclusión e integración del niño y/o adolescente en el proyecto atendiendo a sus expectativas, su contención social, la promoción del acompañamiento familiar, el vínculo institucional con su establecimiento escolar, etcétera...”* (Atela, 2023, p. 63).

En este registro se recaba información personal, familiar, técnica y vincular de cada nuevo participante incorporado a la aplicación de la MOE. Se destacarán hitos, hechos o aspectos relevantes del proceso personal de quien será acompañado en su trayectoria.

Desde la Coordinación Pedagógica³, articulando la Hoja de Vida con otras estrategias de acompañamiento como informes trimestrales o cuatrimestrales, pueden realizarse lecturas integrales del desarrollo de cada niño o joven

3. *“Para la MOE, coordinar es gestionar: hacer que las cosas sucedan. (...) El Coordinador Pedagógico “brinda herramientas a los educadores para generar las mejores estrategias posibles con las acciones necesarias en el marco de un determinado contexto -personal, grupal, organizacional, comunitario, etc.-, para la toma de decisiones asertivas que los constituyan en garantes del proceso y resultado personal de cada destinatario de la aplicación de la Metodología”* (Atela, V. 2023, pp. 52; 48).

que incluyan desempeño técnico, desarrollo de capacidades para la vida, participación en cada espacio y entrevistas con su entorno. Toda la información registrada es confidencial y solo es utilizada con fines socioeducativos.

Con la Hoja de Vida como instrumento se buscará fomentar la articulación entre educadores, referentes y familias para asegurar una visión integral del desarrollo del participante. A partir de su diagnóstico se generarán reuniones de equipo para discutir casos que así lo exijan y para diseñar y elaborar propuestas personalizadas necesarias, incluso para contemplar un acompañamiento y/o cuidado especial de las mismas.

En dicho contexto se podrá establecer, además, la complementariedad y transversalidad de la información de la Hoja de Vida entre el Coordinador y/o Referente de la agrupación con los informes de desempeño en las tres dimensiones de la MOE.

Cabe destacar que el acceso a la información registrada en la Hoja de Vida está reservado a la coordinación, referentes o educadores asignados, mientras cualquier actor involucrado en el proceso de un educando puede cargar datos relevantes.

DESARROLLO

1. Almacenamiento inicial de datos al inicio del cada proceso desde la MOE

Acciones:

Generar el formulario de la Hoja de Vida correspondiente a cada nuevo integrante.

2. Actualización

Objetivo:

Evaluar el progreso de los niños y jóvenes con

foco en el impacto de la experiencia vivenciada por cada integrante con la música como instrumento, revisando la información previa y registrando las actualizaciones que se consideren pertinentes. Determinar nuevos objetivos de desarrollo personal.

Aspectos por actualizar:

- Capacidades para la vida que se están desarrollando.
- Cambios en hábitos relacionados con la disciplina personal, con los vínculos y con otras áreas de su vida en la Orquesta-Escuela.
- Impacto emocional y social de la música en su trayectoria.
- Impacto visibilizado por referentes del entorno familiar y/o educativo del participante.
- Situaciones personales, familiares y/o del entorno educativo relevantes que hayan surgido.

Acciones:

Evaluaciones por parte de los educadores y referentes del integrante para documentar desarrollos personales.

3. Balance anual

Objetivo:

Realizar una evaluación integral del desarrollo del integrante para reconocer logros, diseñar acciones futuras y detectar áreas de mejora en la aplicación de la MOE.

Aspectos por evaluar:

- Comparación del progreso respecto a los objetivos planteados al inicio del proceso.
- Evaluación de cómo la experiencia Orquesta-Escuela ha influido en su desarrollo personal y qué capacidades para la vida pudo desarrollar.

Acciones:

Reunión de cierre de ciclo con el equipo educativo interviniente en el proceso personalizado

del integrante para analizar la información recopilada y planificar nuevos acompañamientos para nuestro protagonista.

Actualización de Datos Espontáneos

Objetivo:

Permitir la actualización de la Hoja de Vida fuera de los momentos planificados por situaciones particulares o emergentes.

Acciones:

Establecer un protocolo claro para que la familia del participante, sus compañeros y/o educadores de la experiencia Orquesta-Escuela puedan realizar actualizaciones de una Hoja de Vida.

Es importante generar instancias de encuentro con cada uno de estos grupos para explicar esta estrategia de la MOE e irradiar la responsabilidad de *común-unidad* que esta propuesta educativa, social y cultural pretende y supone.

En las actualizaciones espontáneas se pueden incluir cambios significativos registrados en su situación personal, familiar, académica o de salud, o incluso momentos o anécdotas especiales que hacen de cada Hoja de Vida una trayectoria única. Para el cuidado de esta acción se debe desarrollar un sistema propio de cada organización para documentar estas modificaciones.

¿Quién debe conocer la información actualizada que brinda la Hoja de Vida?

La información recopilada debe ser considerada como material sensible y su privacidad debe ser resguardada. Su administración es potestad exclusiva de la Coordinación, referentes y/o del educador designado/s a cargo de la tutoría del proceso personalizado del estudiante a partir del desarrollo de un vínculo especial.

Desde su concepción como “Comunidad de Aprendizaje”, cada Núcleo debe formar a todos sus aliados en función a valores de respeto y códigos de ética que permita preservar el desarrollo y evolución de la formación integral en un marco de discreción y absoluta confidencialidad.

Hoja de Vida MOE

Cada educador o persona involucrada en el proceso de formación integral de un educando puede cargar información que considere relevante sobre algún aspecto incluido en la Hoja de Vida tantas veces como lo considere pertinente y necesario.

A tal fin, el acceso al formulario para carga de datos será compartido a todos los educadores involucrados, mientras que la visibilidad de los datos registrados es de acceso reservado a referente/s específico/s.

REFERENCIAS

- Atela, V. (2023). **Metodología Orquesta-Escuela. Un instrumento para el desarrollo personal y comunitario.** EUDEM. Disponible en <https://eudem.mdp.edu.ar/admin/img/ebook/Metodologia%20Orquesta-Escuela%20DIGITAL.pdf>
- Barni, C. (2021). **El sentido de la educación integral. Proyecto de vida.** Centro Pedagógico José Kertenich.
- Valenzuela, V. (2020). **Jóvenes en Orquestas, construcción de identidad y proyectos de futuro.** Tesis de Doctorado en Psicología. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Disponible en https://bit.ly/tesis_valenzuela_2020
- Magro, C. (2017). **21 habilidades VEINTIUNO.** Ed. Santillana. Disponible en: <https://www.fundacionsantillana.com/wp-content/uploads/2020/04/21-habilidades-VEINTIUNO-2.pdf>
- Castro, V. (2021). Ficha: **El método mutuo Fundación SOIJA**r. Campus Virtual. Disponible en: <https://www.sistemadeorquestas.org.ar/recursos-para-educadores>

3.

Estrategia

Repertorio Multinivel

como instrumento

de la Metodología Orquesta-Escuela

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende ser un acercamiento a la Estrategia Repertorio Multinivel de la MOE (Metodología Orquesta-Escuela) para ser aplicada a una secuenciación *repertorial* en relación con los principios, dimensiones y ejes de esta propuesta educativa, social y cultural. Cabe aclarar que, como todo material educativo, esta “receta didáctica” debe ser adecuada a sus destinatarios directos.

Además de este cuidado pedagógico para una apropiada aplicación de lo proyectado, son necesarios conocimientos específicos de un arreglador o compositor que además de dominar el análisis musical entienda la técnica instrumental y/o vocal desde la perspectiva de los Programas de Estudio de la Fundación SOIJAR desarrollados desde la MOE.

La Metodología Orquesta-Escuela *“postula una formación integral y un abordaje comunitario desde la educación musical estructurados a partir de la sinergia de procesos personales, grupales y colectivos basándose en los principios de inclusión, integración, igualdad, equidad y promoción, y aplicable a desarrollos educativos, sociales y culturales”* (Atela, 2023, p. 11).

Propone trabajar así los valores personales vinculados a los intereses intelectuales, el desarrollo de habilidades y la salud integral, y también sobre valores sociales expresados en el bien común, los vínculos afectivos, el modo de relacionarnos, la ética de la cultura a partir del desarrollo musical y el cuidado del medio. Para la MOE la música es un instrumento en el que la centralidad está dada en el desarrollo de cada persona que la experimenta.

La aplicación de la Estrategia Repertorio Multinivel de la MOE hace que la Orquesta sea como una fotografía del universo, como un espacio donde convergen los distintos momentos de una gran experiencia. En ella se puede ver en un mismo momento el pasado y el futuro posible. Si se trata de una formación orquestal con cierta trayectoria, los chicos más avanzados ven en la actividad de los que ingresan lo que ellos hacían un tiempo atrás y los iniciados lo que podrían estar haciendo en el futuro. Todo esto en una única vivencia que permite una **partitura multinivel y la magia de hacer música desde el primer día.**

La diferencia entre el desarrollo individual y el aprendizaje colaborativo es que permite a sus participantes compartir el resultado inmediato integrando una agrupación musical y participando desde el inicio en una producción colectiva multinivel que promueva la continuidad del interés de sus participantes, al mismo tiempo que para los educadores representa una oportunidad de acompañar procesos y aprendizajes para la vida.

“En estos espacios curriculares, cuyo garante del proceso y el resultado es el educador como guía de cada experiencia, la clave es la mirada, tanto la que visibiliza y valora a cada persona, equipo o comunidad como la que invita a la propia visibilización” (Atela, 2023, p. 41).

Cuando un músico suma su saber individual a una agrupación musical multinivel vivencia su condición social comprometiéndose en el proceso personal y colectivo a la vez e involucrándose activamente en el resultado.

“ Esto es, que un niño que tiene por primera vez un instrumento en sus manos pueda participar en la orquesta, o que otro sin entrenamiento vocal pueda ser parte de un coro junto a otros que están en un nivel técnico musical superior. Además de ser ésta una estrategia que permite a la MOE incluir desde el primer día a todos, es una maravillosa herramienta didáctica de integración de realidades –algo así como lo que se experimenta en las aulas de las escuelas rurales– que invita a la promoción permanente siguiendo el propio ritmo de desarrollo personal de manera complementaria con la cohesión social. ”
(Atela, 2023, p. 54).

¿QUÉ ES la Estrategia Repertorio Multinivel de la Metodología Orquesta-Escuela?

La Estrategia Repertorio Multinivel de la MOE consiste en arreglar y/o intervenir un repertorio para una Práctica Musical Colectiva que pueda incluir en una partitura distintos niveles técnicos:

“Esto es, que un niño que tiene por primera vez un instrumento en sus manos pueda participar en la orquesta, o que otro sin entre-

namiento vocal pueda ser parte de un coro junto a otros que están en un nivel técnico musical superior. Además de ser ésta una estrategia que permite a la MOE incluir desde el primer día a todos, es una maravillosa herramienta didáctica de integración de realidades –algo así como lo que se experimenta en las aulas de las escuelas rurales– que invita a la promoción permanente siguiendo el propio ritmo de desarrollo personal de manera complementaria con la cohesión social” (Atella, 2023, p. 54).

Hablamos de “Arreglo Multinivel” cuando el mismo incluye desde su diseño y realización la multiplicidad de niveles. En las “Intervenciones Multinivel”, la estrategia consiste en agregar a la obra o arreglo elegido adaptaciones y/o nuevas líneas que conformen partes exclusivamente desarrolladas para incluir a participantes de los niveles técnicos menos avanzados. Estas partes se constituyen en *intervenciones* que harán de esa obra o arreglo elegido un repertorio Multinivel.

¿POR QUÉ Multinivel?

La MOE se desvela por conformar colectivos diversos a través de agrupaciones musicales -orquestas, coros, bandas- que contribuyan a neutralizar la fragmentación social de las comunidades. En este sentido la Estrategia Repertorio Multinivel garantiza la **inclusión** permitiendo la **integración** con la participación activa desde el primer día, respetando el principio de **igualdad**, cuidando procesos desde la **equidad** y garantizando la **promoción** de resultados específicos a través del rol educador como garante de los procesos diseñados.

En función de la custodia del principio de **inclusión**, la MOE permite el ingreso de nuevos participantes en cualquier momento del año.

Esta posibilidad requiere que la agrupación musical tenga material didáctico específico que integre procesos técnicos diversos. Por supuesto que esas intervenciones deben ser musicalmente ricas para quienes las interpretan y mantener las características propias de la obra o arreglo original.

¿Qué BUSCA?

La Estrategia Repertorio Multinivel es uno de los desarrollos que custodia de igual manera y en profundidad cada uno de los principios de la MOE, ya que se propone a través de arreglos e intervenciones incluir a todos los músicos que participan en una agrupación desde el primer día, e integrar a los participantes de una misma agrupación en una práctica musical significativa, independientemente de que hayan desarrollado ya algún grado de destreza técnica o que estén dando sus primeros pasos con su instrumento.

Garantizar los resultados musicales de esta estrategia didáctica requiere el conocimiento tanto de su especificidad como de los Programas de Estudio de Instrumento realizados por la Fundación SOIJAR, al mismo tiempo que exige un gran compromiso pedagógico y consecuentemente del trabajo en equipo entre los educadores involucrados en los procesos personalizados de los integrantes de la agrupación musical destinataria.

¿Qué OFRECE?

“La MOE lleva adelante un proceso complementario e integrador de las dimensiones personal y comunitaria. Estimula un aprendizaje permanente sobre el con-vivir; permite

experimentar vivencias de aquello que nos distingue y, a la vez, de lo que tenemos en común como personas; nos enseña a reconocer la riqueza de la diversidad” (Atela, 2023, p. 14).

La multiplicidad de "voces" que ofrece la Estrategia Repertorio Multinivel de la MOE permite que cada participante tenga asignada una parte acorde a su proceso técnico y pueda desarrollarse a su propio ritmo, pero desde la oportunidad de inspirarse en músicos de mayor desarrollo técnico.

¿Qué la **DISTINGUE?**

La Estrategia Repertorio Multinivel se distingue por ser uno de los "dispositivos estrella" de la MOE porque es uno de sus desarrollos que custodia sus cinco principios en igual medida. Atenderlos, desde la estrategia didáctica Repertorio Multinivel es entender que:

- **Incluir** consiste en lograr que todos los chicos puedan ser integrantes activos de una agrupación musical desde el primer día de su proceso;
- **Integrar** implica que cada uno sea parte importante de un todo, que además se distingue por la riqueza de su diversidad;
- Generar **igualdad** garantiza que todos los participantes tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal, grupal y comunitario;
- Custodiar la **equidad** es atender a que todos los músicos, todas las filas y todas las agrupaciones necesitan herramientas diferentes para lograr incluso un mismo objetivo;
- Buscar la **promoción** es generar siempre un aprendizaje individual, de equipo y colectivo, con la respectiva consciencia de sí mismo y utilizando la Práctica Musical Colectiva como herramienta de desarrollo.

BREVE HISTORIA de la Estrategia Multinivel de la Metodología Orquesta-Escuela

De la misma manera en que en el Siglo XX se estableció en la educación formal a lo largo y lo ancho de América el "Método Simultáneo", en el cual la promoción de niveles era determinada por la edad de sus participantes, en el mundo de la educación musical también se constituyó la organización de agrupaciones musicales en función del nivel técnico de sus integrantes.

Desde la MOE, sin embargo, se propone organizar las agrupaciones por las edades de sus participantes.

"Respecto de los grupos etarios, la MOE propone el desarrollo de proyectos específicos para el trabajo con cada una de las etapas de formación abarcando una franja de edades lo más amplia posible. Atendiendo a esta concepción, las agrupaciones musicales se establecen como se detalla:

- *Orquestas pre-infantiles: con niños y niñas de entre 3 y 6 años que egresan en el segundo semestre de su primer año escolar para que transiten este periodo tan especial de sus trayectorias siendo guías y multiplicadores y fomentando su iniciativa y regulación emocional.*
- *Orquestas, coros y bandas infantiles: con niños y niñas de 7 a 12 años.*

- *Orquestas, coros y bandas juveniles: con adolescentes y jóvenes de ciclo secundario, desde 13 años en adelante" (Atela 2023, p. 65-66).*

Casi en consonancia con los niveles de la educación formal, Nivel Inicial, Primario y Secundario, la pertenencia a una agrupación queda dada por la franja etaria de los destinatarios de la MOE.

La Estrategia del Repertorio Multinivel tiene su primera aplicación en Chascomús -Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles-, Provincia de Buenos Aires, con el fin de garantizar la custodia de los principios en sus tres dimensiones, permitiendo la **inclusión**, la **integración** y la **promoción** de perfiles técnicos diversos, y representando una acción de **igualdad** para que cualquier niño o joven pueda acceder a ser músico de la agrupación musical atendiendo a su desarrollo técnico, en cualquier momento del año, tenga o no conocimientos previos.

Además, constituye una gran herramienta de **equidad** en tanto que su multiplicidad de niveles permite que cada estudiante pueda transitar su propio desafío musical e incluso "egresar" de una parte a otra, siempre guiado por sus educadores.

La Estrategia Repertorio Multinivel desde los **11 ELEMENTOS** de la Metodología Orquesta-Escuela

La **INCLUSIÓN** desde la Estrategia Repertorio Multinivel

Para el cuidado de este principio de la MOE el ingreso de nuevos participantes puede realizarse en cualquier momento del año. La producción de **repertorio multinivel** permite la verdadera **inclusión** con respeto por los procesos individuales sin medir ciclos lectivos ni tiempos colectivos.

Cuando un niño o un joven entra a la Orquesta, se suma activamente a una comunidad ya conformada por otras personas y en la cual debe tener la oportunidad asertiva de incorporarse con sus habilidades y saberes sin ningún requisito de ingreso.

La obra que seleccionemos para esta Estrategia debe:

- Enamorar a todos: participantes, educadores, comunidad educativa y entorno social;
- Ser material didáctico con objetivos pedagógicos específicos;
- Ser un hecho estético comunicacional;
- Representar un símbolo de identidad colectiva y personal.

La **INTEGRACIÓN** desde la Estrategia Repertorio Multinivel

El diseño de esta estrategia tiene al principio de **integración** como su principal objetivo. Las intervenciones Multinivel buscan dar respuesta a la problemática de la **integración** de distintos niveles técnicos en una agrupación musical para un mismo repertorio.

Lo mismo sucede en un caso de arreglo Multinivel, en el cual siempre todas las partes son

sustanciales y responden a un propósito con sentido musical. Esto significa que el aporte de los niveles iniciales a la orquesta debe ser musicalmente valioso. Es condición de la **integración** que el saber propio sea reconocido por el entorno.

La IGUALDAD desde la Estrategia Repertorio Multinivel

“Partiendo de la etimología de igualdad, la MOE cultiva este principio para que todos sus participantes tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal y colectivo, y lo custodia mediante procesos de calidad para la respectiva promoción permanente de todos y cada uno” (Atela, 2023, p. 31).

La Estrategia Repertorio Multinivel representa una instancia valiosa de **igualdad** para que todos los participantes tengan idénticas oportunidades de desarrollo personal como músicos, grupal como fila y comunitario como agrupación musical. En la Estrategia Repertorio Multinivel todos pueden formar parte mientras están creciendo musicalmente.

Atendiendo a esta premisa, la diferencia de niveles en esta estrategia *repertorial* de la MOE es sólo de contenidos. La música plantea una instancia superadora para todos los niveles y debemos programar el trabajo con igual plazo estimado para todos ellos. Si a cada nivel le insume distinta cantidad de tiempo resolver el problema propuesto, se corre el riesgo de que una parte que exige menos tiempo de resolución produzca aburrimiento en el resto de los destinatarios de nuestra propuesta educativa. La centralidad humana de la totalidad de quienes participan en el proceso se debe expresar en el carácter amoroso del vínculo, que siempre permita el crecimiento de todos y de cada uno.

La EQUIDAD desde la Estrategia Repertorio Multinivel

La multiplicidad de niveles de esta estrategia coloca como protagonista también el principio de **equidad** que postula la MOE que, como se expuso anteriormente, permite que cada participante desarrolle un proceso técnico pertinente a su propia secuenciación de aprendizajes.

Para la custodia de la **equidad** es necesaria la evaluación inicial para la elección de un programa musical planteado desde la de valoración de necesidades, recursos, procesos y resultados posibles; incluso sobre la dimensión simbólica, informal o formal. Se puede evaluar en relación con conceptos, prácticas y documentos del mismo modo que en función de la trilogía temporal mencionada: pasado, presente y futuro.

La **equidad** requiere evaluar los contenidos a desarrollar y los ya sabidos por los destinatarios de la MOE, y establecer los criterios y acciones de los educadores involucrados en los procesos de cada estudiante para que todo confluya en un material didáctico con expectativas claras del proceso y el resultado del cual, por supuesto, como adultos somos garantes.

Se proponen cuatro tipos de evaluaciones para la custodia de la **equidad** como principio MOE:

- 1) Evaluación diagnóstica de niveles técnicos de los integrantes de una agrupación musical. Necesidades y recursos. Barreras y posibilidades.
- 2) Elección del repertorio. Contenidos de aprendizaje y plazos.
- 3) Evaluación de acciones de **equidad** derivadas del Multinivel. Planificación en

función de la efectividad del proceso y resultado.

4) Retroalimentación pronta a todos los involucrados en el proceso que se consideren pertinentes como herramienta de mejora continua y permanente.

La **PROMOCIÓN** desde la Estrategia Repertorio Multinivel

Como dispositivo “estrella” de la MOE y haciendo foco en el primero y último de sus principios, la Estrategia Repertorio Multinivel pone a disposición un andamiaje excepcional para la **promoción** de cada uno de sus partici-

pantes, sin descuidar su **inclusión**. En relación con la selección del repertorio:

“Una obra musical debe ser elegida para que se promocionen todos y cada uno de los miembros de la agrupación musical. Por eso su selección parte del conocimiento del nivel técnico de cada uno de los participantes, de manera que sea un desafío –por supuesto, alcanzable– tanto para el más avanzado musicalmente como para los participantes de nivel inicial” (Atela, 2023, p. 38).

Como custodia de la **promoción** de todos los participantes de una agrupación musical, la selección del repertorio en la MOE deberá primero atender a sus miembros con los niveles técnicos más avanzados. A partir de esta

selección comienza el trabajo de inclusión de niveles técnicos menores a través de arreglos o intervenciones multinivel.

LAS 3 DIMENSIONES DESDE LA ESTRATEGIA REPERTORIO MULTINIVEL

“Haciendo música y a través de este arte como instrumento mágico y bello, la MOE busca aprender a ser mediante la integración de procesos personales y como parte activa de una comunidad” (Atela, 2023, p. 15).

Lograr un desarrollo desde las tres dimensiones con la Estrategia Repertorio Multinivel significa atender a través de un arreglo o intervención al desarrollo personal de cada niño o joven, articulando objetivos con su educador de la Clase Personalizada que propone la MOE.

Esta tarea exige la custodia de la “construcción de una voz” con los desarrollos técnicos requeridos para ser parte de la fila correspondiente a la Dimensión Grupal y lograr, desde la especificidad de la Práctica Musical Colectiva, la “concertación armónica” que conforma la dimensión comunitaria que la MOE debe buscar, encontrar y proteger.

LOS 3 EJES DE LA MOE Y LA ESTRATEGIA REPERTORIO MULTINIVEL

*“Con la perspectiva de **inclusión** e **integración** con **equidad** y para la **igualdad**, y para alcanzar la **promoción** que busca, la MOE proyecta sus propuestas desde tres ejes: el educativo, el social y el cultural” (Atela, 2023, p. 13).*

Los arreglos e intervenciones del repertorio original deben pensarse como material didáctico, como herramienta con objetivos específicos para garantizar una formación integral y aprendizajes para la vida que promueve la MOE.

En lo **educativo**, tendrá que atender procesos y tiempos de enseñanza-aprendizaje en los distintos instrumentos/voces según progresos personales y las *posibilidades* de **integración** en el colectivo de la *común-unidad* que es horizonte de la MOE.

En lo **social**, tendrá que poder albergar “la posibilidad” como un modo de accesibilidad, continuidad y realización colectiva. *“En este eje social de la MOE la oportunidad de con-vivencia entre diferentes niveles técnico-musicales es una estrategia que, además de incluir desde el primer día a todos en una agrupación musical, motiva a la **promoción**, en su definición etimológica de mover hacia adelante” (Atela, 2023, p. 71).*

En lo **cultural**, tendrá que atravesar en primer término las barreras que impiden la comunicación y la convivencia, y en segunda instancia transitar la construcción de una identidad colectiva.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA LA ESTRATEGIA REPERTORIO MULTINIVEL DE LA METODOLOGÍA ORQUESTA-ESCUELA?

A continuación, mencionaremos características generales para la realización de obras, arreglos e Intervenciones Multinivel para los niveles correspondientes al primer ciclo de la MOE. Estos criterios pueden plantearse para realizar intervenciones basadas en una “parte original” de un determinado instrumento, en una familia instrumental y/o hasta en el texto musical en su integridad:

- **Textura monofónica:** En las partes de las intervenciones o arreglos destinados a niveles iniciales es conveniente para los instrumentistas utilizar una textura monofónica. Estar tocando la misma parte en una familia instrumental o grupo facilita su aprendizaje. En este sentido y según el momento de **inclusión e integración** de los participantes es importante decidir si esa concepción monofónica es para un grupo de músicos de Niveles Iniciales o si ya puede plantearse, como es ideal, dentro de la Fila que deben integrar.

- **Textura homorrítmica:** Utilizar esta textura es importante como otra opción didáctica cuando las necesidades musicales de una obra o sus requerimientos armónicos no permiten la textura monofónica.

- **Ritmos simples:** Utilizar ritmos que coincidan con el pulso o que lo contengan. Por ejemplo, en compases de 4/4, la utilización de figuras como negras, blancas y redondas. Desde el punto de vista de la división se sugiere empezar por el pie binario y su correspondiente subdivisión.

Las células rítmicas de la subdivisión -como se dijo, idealmente del pie binario- son convenientes para ser usadas de forma recurrente o repetitiva, dentro de lo posible estableciendo un patrón, y no combinarlas aleatoriamente ni hacerles variaciones.

- **Evitar síncopas y contratiempos:** Teniendo en cuenta que en los Niveles Iniciales

se está estableciendo la noción del pulso, la síncopa y el contratiempo agregan una dificultad extra al aprendizaje de la parte y al posterior ensamble, que no acompañan el proceso del participante.

- **Rango de alturas y esquemas rítmicos:** Las Intervenciones Multinivel de Nivel Inicial de las obras o arreglos son partes que deben poder ser interpretadas dentro de los primeros días de aprendizaje de un determinado instrumento musical. Para la realización de estas Intervenciones es necesario conocer las notas musicales o el registro con el que cada instrumentista empieza su proceso técnico-instrumental según cada programa específico.

También debe conocer las posibilidades rítmicas que para cada instrumento permiten dicho Nivel y el Ciclo Básico que dispone la MOE, contemplando, por ejemplo, las posibilidades técnicas de notas largas tanto en los instrumentos de viento como en la cuerda de acuerdo con el dominio del arco y las articulaciones adecuadas a cada desarrollo.

- **Textura de melodía/s con acompañamiento:** Esta es otra gran herramienta didáctica para la Práctica Musical Colectiva. Se recomienda esta textura para obras o arreglos pensados especialmente para Orquestas de Nivel Inicial más que para generar obras Multinivel, o también para la Estrategia OPD.

Para la aplicación de esta técnica se pueden también sumar partes, opcionales o no, que no difieran demasiado de la melodía o de su acompañamiento, como voces paralelas o solamente homorrítmicas, si además esto enriquece musicalmente el arreglo o la intervención sin complicar su montaje en la Práctica Musical Colectiva.

Estos criterios para las Intervenciones de Nivel Inicial y la Estrategia Repertorio Multinivel en general redundarán en que los ingresantes a

cada familia instrumental toquen preferentemente una misma parte o una parte con la mayor analogía posible a otra/s, facilitando su inclusión al proceso de la Dimensión Comunitaria de la MOE a la que se suman.

Como expresamos, según el tiempo disponible para este proceso de inclusión y/o el momento del proceso de integración de los participantes de Nivel Inicial o del Ciclo Básico, es importante decidir si a esa textura monofónica y/u homorrítmica para el desarrollo de partes es mejor aplicarla para el grupo de músicos de Nivel Inicial o si ya puede aplicarse, como es idealmente, en la búsqueda del proceso de **integración** dentro de su correspondiente fila de instrumentos. Estos criterios son los que definirán en el marco de cada proceso si los músicos de Niveles Iniciales se sentarán juntos o ya con sus respectivas familias o Filas. Esto último implicaría, además, que los “Talleres de Fila” sean Multinivel, propiciando aún más la **integración** de los participantes.

Más allá de las determinaciones que se decidan para el proceso de los participantes en su desarrollo personal y comunitario, recomendamos -en función del Profesor de Práctica Musical Colectiva- que en la partitura la/s Intervención/es estén en lo posible escrita/s en un único pentagrama o en la menor cantidad de sistemas posibles para garantizar su abordaje y legibilidad.

Las partes correspondientes a las “Intervenciones Multinivel” no necesariamente estarán activas durante toda la obra o arreglo sino que pueden, e incluso muchas veces es recomendable, integrarse en ciertos sectores claves de la obra de acuerdo a criterios morfológicos, de orquestación o atendiendo a ambos, especialmente en su inicio y/o en su final, como momentos potentes para la vivencia de equipo, de la búsqueda de concertación que buscamos o del reconocimiento “del aplauso” para el desarrollo de la autoestima de los protagonistas.

Desde la morfología, las “Intervenciones” po-

drán aparecer vinculadas a ciertas unidades formales; pueden anclarse por ejemplo a un *ritornello* o como ocurre en la Intervención de Nivel Inicial del Preludio del *Te Deum* de Charpentier. Según este criterio morfológico, es altamente recomendable que la Intervención de Nivel Inicial no tenga variaciones específicas o tenga solo los cambios estructurales indispensables que cada sector de la obra o arreglo requiera musicalmente.

Por otro lado, las “Intervenciones” determinadas por criterios de orquestación buscarán preferentemente las secciones “*tutti*” de la obra o arreglo. En este contexto es importante recordar que la Estrategia Repertorio Multinivel depende, para sus posibilidades de aplicación, de las características musicales de la obra elegida; incluso hay obras que por alguno de sus elementos compositivos no admiten dicho recurso didáctico.

RECOMENDACIONES para no afectar armónicamente desde la Estrategia Repertorio Multinivel

Cuando se aplica la Estrategia Repertorio Multinivel es primordial cuidar la correspondencia armónica entre la/s Intervención/es con el texto musical u obra a intervenir, así como la disposición de voces relativas a su orquestación. Sin embargo, por la limitación de notas que muchas veces nos presenta esta herramienta, puede que se afecte la armonía cualitativamente, aunque no en esencia, generando inversiones distintas a las originales del compositor o arreglador de la obra.

Para este cuidado es conveniente observar con especial atención la/s línea/s de bajo e incluso buscar la coincidencia entre las “Intervenciones” con las notas más graves de sector de la obra. Reiteramos en este apartado también que la intervención generada para cada instrumento, familia o fila debe respetar

el sentido musical de la obra intervenida con la mayor musicalidad posible para la misma y para la nueva parte.

Recomendaciones para las PARTITURAS GENERALES Multinivel

Las partes de cada intervención tienen que estar incluidas en la partitura general para generar un único texto musical para el Profesor de Práctica Musical Colectiva y para los Talleristas que las necesiten para su proceso pedagógico. De hecho, se recomienda que estos últimos, como toda otra persona que pueda estar involucrada en el proceso de nuestros niños o que sea elegida especialmente para su crecimiento musical y de formación integral, trabajen con la partitura general más que con partes.

En partituras donde el orgánico es grande, incluir las partes multinivel sin recomendaciones agregadas generará una partitura con demasiados sistemas convirtiendo el texto musical en ilegible, algo que se podría ver agravado al intentar que todo entre en una hoja haciendo reducciones de tamaño de los pentagramas.

Con el fin de no generar estas molestias para la decodificación de la partitura, que pueden obstaculizar la capacidad de estar atentos a la mirada que visibiliza los procesos personales, grupales y colectivos que tenemos que custodiar, las "Intervenciones" de Nivel Inicial de la sección de cuerdas se pueden sintetizar en un solo pentagrama que se recomienda ubicar arriba de las partes reales de la sección misma.

El mismo criterio de intentar escribir las partes en un solo sistema debe aplicarse a la sección de metales y maderas, aunque las mismas requieran de "divisi" u otras estrategias de identificación de parte que cada instrumento de la familia requiera.

En el caso de maderas, metales y percusión se recomienda la ubicación de los pentagramas de las Intervenciones debajo de cada sección original de la partitura, pero lo más importante es que queden ubicados cerca de sus respectivas familias instrumentales. En los casos en que se quiera o deba incorporar más partes Multinivel, se sugiere agregar el sistema correspondiente debajo de la/s parte/s real/es a la/s que corresponde, como se indica en el ejemplo a continuación:

Flauta 1, 2
Flauta Intervención Nivel 1
(Fl. I. N1)

Oboe 1, 2
Oboe Intervención
Nivel 1 (Ob. I. N1)

Clarinete 1, 2
Clarinete Intervención Nivel 1
(Cl. I. N1)

Fagot 1, 2
Fagot Intervención Nivel 1
(Fg. I. N1)

Maderas Intervención
Nivel Inicial

Estrategia didáctica TÉCNICA DE PARÉNTESIS

Entre las herramientas de la Estrategia Repertorio Multinivel, el **uso de paréntesis** consiste en la utilización de éstos como símbolo de omisión provisoria de pasajes que el músico, por su nivel técnico, aún no puede tocar con comodidad o fluidez. La estrategia supone

también que dichos pasajes puedan convertirse en una nueva meta de desarrollo personal a través de la técnica instrumental, para que el estudiante, al momento de poder dominarlo, pueda encontrar el beneficio de la propia proposición y el placer consecuente del logro.

Su aplicación estará estrechamente vinculada al proceso individual de cada estudiante o grupo, siempre quedando la aplicación a criterio de cada educador como garante del proceso y de su resultado musical y de formación integral.

■ ESPECIFICIDAD de la Estrategia Repertorio Multinivel

Como ya hemos mencionado, la aplicación de la Estrategia Repertorio Multinivel sobre una obra o un arreglo debe garantizar que la inclusión de nuevas “partes” desde las “Intervenciones” contemplen el cuidado de la música en sus plenas características estilísticas y artísticas. En este sentido, otras herramientas propias de esta estrategia son el cambio de octavas y las simplificaciones rítmicas, entre muchos de los múltiples desarrollos que hemos realizado técnicamente desde la MOE.

Por supuesto que si las partes originales se corresponden con los Niveles de los integrantes de la agrupación a cargo no será necesario generar una nueva parte Multinivel. La inclusión de nuevas partes como Intervenciones se realiza para representar, siempre, un desafío de aprendizaje como parte de un crecimiento integral, musical y comunitario.

En vista de esto último, la/s intervención/es deben construirse a partir del conocimiento certero y específico de los procesos de aprendizaje técnicos de cada instrumento, siendo necesario que el/la técnico/a que lo haga se capacite en esta modalidad propia de la MOE y desarrolle las capacidades y estrategias para

aplicar estos conocimientos de la manera más efectiva, estimulante y adaptada a la realidad específica de cada músico.

■ HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS para la elección de Repertorio

Consideramos que el profesor de Práctica Musical Colectiva debe seleccionar la obra o arreglo para la Orquesta o agrupación a su cargo en función de la promoción de esa *comunidad-orquesta*, para su desarrollo como “pequeña sociedad”.

Recomendamos que en cada programa de trabajo esta elección se realice en función de quienes representan el nivel superior de la Orquesta desde el punto de vista técnico y que, además, permita la **inclusión** e **integración** de los participantes que están desarrollando los Niveles técnicos iniciales o del ciclo básico para garantizar la **igualdad** en el colectivo y la **equidad** para cada uno de sus integrantes.

En caso de elegir una obra a la cual no haya sido aplicada la Estrategia Repertorio Multinivel, deberán agregarse las intervenciones que sean necesarias para integrar a los músicos que ya son parte de esa *común-unidad* y requieran de esta estrategia didáctica para participar y, si además lo permite la música elegida y es posible, se recomienda generar siempre una Intervención Nivel Inicial para contar con la capacidad de incluir a un nuevo niño o joven que lo necesite, en cualquier estadio del proceso.

En este sentido, se recomienda que cada agrupación orquestal tenga en cada uno de sus programas de abordaje de repertorio un mínimo de dos obras que contengan Intervención de Nivel Inicial para permitir siempre incluir participantes “desde cero” a la Práctica Musical Colectiva.

Generalmente, en una agrupación orquestal no nos encontramos con más de tres grandes niveles o realidades técnicas. Si es así, seguramente se podrán incluir e integrar a sus parti-

cipantes y custodiar las particularidades o diferencias de nivel con dos Intervenciones, una de Nivel Inicial y una de Nivel 1, y a través de la Técnica de Paréntesis expuesta oportunamente.

REFERENCIAS

- Atela, V. (2023). **Metodología Orquesta-Escuela. Un instrumento para el desarrollo personal y comunitario.** EUDEM. Disponible en <https://eudem.mdp.edu.ar/admin/img/ebook/Metodologia%20Orquesta-Escuela%20DIGITAL.pdf>
- Barni, C. (2021). **El sentido de la educación integral. Proyecto de vida.** Centro Pedagógico José Kantenich.
- Pletti, G. (2021). **La Partitura como instrumento.** Fundación SOIJAr - Campus Virtual. Disponible en: <https://www.sistemadeorquestas.org.ar/recursos-para-educadores>
- Castro, V. (2021). Ficha: **El método mutuo.** Fundación SOIJAr - Campus Virtual. Disponible en: <https://www.sistemadeorquestas.org.ar/recursos-para-educadores>

