

El Programa Orquestal en la Península de Nicoya Creación de un programa de educación musical, orientado hacia el desarrollo de las potencialidades de los niños y jóvenes de la Península de Nicoya, Puntarenas¹

*The orchestra program in the nicoya peninsula
the creation of a musical education program addressed to develop children and youngsters' skills in
Peninsula de Nicoya, Puntarenas*

Jorge Alberto Siliézar Ruiz²

Recibido: 23/12/2015 / Aprobado: 1/11/2016

Resumen

Este ensayo pretende describir brevemente los albores, el progreso y las expectativas del Programa Orquestal desarrollado en la Península de Nicoya, desde su fundación en el 2007 en la comunidad de Playa Pochote, con el financiamiento de capital extranjero, la transición a programa gubernamental, el impacto en las comunidades aledañas de Paquera y Cóbano, su eventual cambio de sede y transformación a Escuela de Música de Cóbano, el estado actual de la educación musical instrumental en estas comunidades y las perspectivas de desarrollo o recuperación de estos programas. Asimismo, se presentan estrategias metodológicas implementadas desde una visión socio re-construccionista, que busca promover el trabajo cooperativo y el compromiso comunitario como ejes fundamentales para el hecho educativo, se exponen algunos de los materiales didácticos utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje así como las estrategias que han permitido el buen desenvolvimiento de este proyecto de impacto social.

Palabras claves: Programa Orquestal, Península de Nicoya, impacto social, Escuela de Música de Cóbano, estrategias metodológicas, socioreconstruccionista, trabajo cooperativo, compromiso comunitario, materiales didácticos, estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Abstract

This article aims to describe the beginning, progress and expectations of the Orchestral Program developed in Nicoya Peninsula since founded in 2007 in the community of Playa Pochote under foreign capital sponsorship, a transitional government program, the impact on the surrounding communities Cóbano and Paquera along with the eventual change of venue and transformation of Cóbano Musical School, besides the current instrumental music education and development prospects or recovery of these programs. Likewise, a series of methodological strategies implemented from a re-constructionist perception that seeks to promote cooperative work and community engagement as cornerstones for educational events. On the other hand, it exposes didactic materials used in the teaching - learning process and strategies for a successful social project.

Key words: Musical Orchestral Program, Nicoya Peninsula, social Impact, Cóbano Music School, teaching techniques, Socio-Reconstructionist, Cooperative work, Community Commitment, Didactic Materials, Teaching-Learning methods

---

¹ Este texto corresponde con la temática de la ponencia presentada en el II Coloquio Internacional de Investigación y Creación de la Cultura Artística Centroamericana, realizado el 9, 10 y 11 de setiembre de 2015, en el Museo Regional de San Ramón y en la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, ahora en formato de ensayo, en versión completa extendida.

² Licenciado en Música de la Universidad Nacional de Costa Rica y bachiller en Educación con énfasis en Música de la Universidad Adventista de Centroamérica. Director de la Escuela de Música Cóbano- SINEM- UCR, profesor de violín en la Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico y director de la Escuela de Música de Cóbano-SiNEM-UCR (EMCo). Director titular de la Orquesta Sinfónica del Mar y de la Camerata del Pacífico. Correo electrónico: jorgesiliezar@gmail.com

Justificación

El sistema económico en el cual se desarrolla la sociedad global está basado en la producción masiva de bienes generadores de un consumo exorbitante, a través de la transformación de la materia prima, la cual es explotada de manera desmedida para generar un beneficio. Este es un sistema perecedero, pues los recursos planetarios son finitos y existe un proceso de devastación de estos.

La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, definió en 1987 el concepto de desarrollo sostenible de la siguiente manera: “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades” (Brundland, 1987.) Generar un modelo económico que logre satisfacer las necesidades actuales de la humanidad, con la capacidad de suministrar los bienes básicos a las comunidades más pobres del mundo mientras que se reduce al máximo el deterioro planetario producto de este desarrollo, es una tarea prácticamente utópica. Sin embargo, debe notarse que el desarrollo sostenible no está ni debe estar confinado a la idea de conservar el medio ambiente; necesita y debe estar ligado al desarrollo humano, tanto en el nivel individual como en el nivel social. La reciprocidad entre la sociedad y el medio ambiente no es posible, si las comunidades carecen de las herramientas necesarias para su sustento.

La explotación desmedida de los recursos naturales y humanos, observada en muchas de las comunidades de nuestro país, son prueba de la llegada no planificada de un “moderno desarrollo”, el cual, en muchos de los casos desplaza a comunidades enteras y enajena las formas de vida de sus habitantes.

el desarrollo moderno del que los últimos siglos han sido testigos, se hizo en nombre de un ideal que alentaba el objetivo de poner la naturaleza al servicio del hombre y que prometía que, con el progreso continuo del saber las condiciones de la vida humana mejorarían hasta el punto incluso que todos

sus problemas encontrarían una solución, fueran éstos problemas de salud o económicos o políticos, o de cualquier otro tipo... las esperanzas suscitadas se desvanecieron y el antiguo optimismo dio paso a críticas cada vez más acerbas dirigidas unas veces a la técnica otras a la ciencia que la sustenta y otras, incluso, a la concepción humanista que a ambas orientó en su desarrollo, pues si estos adelantos cimentaron un desarrollo económico e industrial cuyos beneficios en algunos aspectos son innegables, tampoco podemos ocultarnos que este desarrollo creó, de otro lado, nuevos problemas ... (Santander, 2000).

Algunos de estos nuevos problemas están referidos a la sobre explotación de los recursos ofrecidos por la Tierra, lo cual coloca en una situación muy delicada el balance natural y genera altísimos niveles de contaminación, desaparición de un sinnúmero de especies, la sobre población de las grandes ciudades, nuevas enfermedades propias de la sociedad industrial y un creciente grupo humano desprovisto de acceso a oportunidades reales que le permita cubrir sus necesidades.

El progreso interno de las comunidades realmente no es una constante ni un objetivo de este tipo de desarrollo, puesto que en muchos de los casos, ni siquiera el empleo de mano de obra se sustenta con la fuerza laboral de la zona por desarrollar; sin embargo, el progreso bien dirigido desde lo interno de las comunidades puede incrementar el bienestar social y económico de estas. En este sentido puede observarse una multiplicación importante de las propuestas artísticas que buscan ofrecer a los distintos sectores sociales oportunidad de crecimiento, las cuales esperan convertirse en herramientas de desarrollo social e inclusión, proveer espacios de convivencia pacífica que permitan a los participantes un mejor desarrollo personal así como promover el empoderamiento comunal y el liderazgo juvenil dentro de las distintas comunidades.

Los proyectos basados en aplicaciones sociales del arte cumplen un importante papel para el desarrollo artístico contemporáneo, puesto que presentan perspectivas tales como horizontalidad del conocimiento, multidisciplinarietà, uso de patrimonios intangibles, activismo ambiental, generación de empleo, promoción de cultura de la no-violencia y empoderamiento ciudadano. De esta manera se pretende también potenciar la diversidad, promover la tolerancia, el diálogo y la cooperación... es precisamente en este contexto donde la música puede usarse como herramienta para alcanzar objetivos que trascienden su dimensión específicamente artística... (Sánchez, 2010).

Marck Churchil³ sostiene que los programas sociales están dirigidos frecuentemente a la solución de las necesidades básicas, tales como alimento, abrigo y atención médica. Sin embargo, al referirse al programa de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, dice que este tipo de programas procuran alimentar el alma de la gente y al hacerlo, esta encontrará la manera de alimentarse y albergarse a sí mismos, de sustentar sus necesidades básicas, creciendo a la vez como hombres de valía y empeño (2005).

Así pues, el ofrecer una oportunidad de crecimiento intelectual y cultural a una comunidad, podría hacer posible que esta tome las riendas de su futuro con la consideración a su vez del abanico de posibilidades que permita plantear y planificar todos los aspectos esenciales de su propio desarrollo, como una medida necesaria ante el inminente proceso de globalización.

Las comunidades que conforman el área de la Península de Nicoya se encuentran en los albores de este proceso de cambio, momento justo para tomar acciones preventivas que permitan una armónica evolución de este proceso. Para poder llevar a cabo estas acciones, es necesario por supuesto contar

con el recurso humano y económico que sustente un planteamiento como este; gracias a una serie de acuerdos entre los empresarios desarrolladores y el gobierno costarricense, estos recursos pueden accederse en forma de donaciones deducibles de impuestos u otros mecanismos tales como decretos de bienestar social, mecanismos que benefician a las empresas desarrolladoras y a la comunidad como tal, puesto que del total de las ganancias, un porcentaje se puede destinar al fortalecimiento de la comunidad receptora o vecina de este tipo de proyectos.

La carencia de recurso humano y económico dificulta la labor de crecimiento en lo referente a la cultura musical, pese a que actualmente existen una serie de grandes esfuerzos, por promover el avance musical e instrumental a lo largo del país; se procura alcanzar a toda la población, con especial atención a las comunidades de escasos recursos, las cuales son las más afectadas en esta disyuntiva:

En los últimos cincuenta o sesenta años, la población de América Latina se ha más que duplicado; como consecuencia, los problemas económicos y sociales se han multiplicado de manera impresionante e incontrolable. Ello ha incidido de forma directa en la baja de la educación en general y por ende, en la educación artística en especial (Pierret, 2004).

Responder a esta carencia debe ser una de las prioridades en cuanto a materia de educación musical se refiere, ya que esta es evidente en las áreas rurales de Costa Rica, las cuales por lo general, son dejadas de lado en el ámbito del desarrollo artístico-musical referido. Es importante hacer notar que esta falta de oportunidad, deja de lado la posibilidad de desarrollo de jóvenes y niños que poseen el talento y el interés por el arte y en especial por la música. Si bien todos los seres humanos tienen la capacidad para ser educados musicalmente, es esta población talentosa la que se ve más afectada, puesto que en

³ Marck Churchil es decano del New England Conservatory of Music en los Estados Unidos.

⁴ Aquí se hace referencia a las escuelas municipales de música y los programas del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM).

muchos de los casos ni siquiera reconocen en la música una eventual profesión que, si bien requiere de mucho tiempo y esfuerzo, también genera grandes satisfacciones.

Monseñor Nicolás Castellanos, presidente de la fundación Hombres Nuevos, al referirse al Sistema de Coros y Orquestas de la Planicie Boliviana, sostiene que: “la música tiene que ser un medio para ayudar a mejorar alguna condición, alguna necesidad, para fortalecer al pueblo”; a esta afirmación se une Bernardo Cunga cuando les dice a los jóvenes suramericanos que consiguen solventar sus carreras a través de la docencia musical: “la música es una vía para poder ser protagonistas de su propio destino” (Arvelo, 2006).

La idea de que el desarrollo cultural puede convertirse en la base del desarrollo social de las comunidades más necesitadas es palpable ya en el programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, el cual posee actualmente 180 orquestas distribuidas en todo el país y cuenta con 125 mil participantes provenientes, en su gran mayoría, de los estratos sociales más bajos; el programa ha sido reconocido por la Unesco, que le otorgó al sistema un premio internacional por su poderoso impacto social. Lo mismo ocurrió con la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF- nombró oficialmente a este programa como “Embajador Nacional de Buena Voluntad” (Ferrero, 2007).

En Costa Rica, se crea en mayo del año 2007 el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), que busca ofrecer oportunidades de desarrollo humano a través de la educación musical, con el fomento de los valores sociales mediante la práctica orquestal. El SINEM cuenta con más de seis mil estudiantes a lo largo y ancho del país, una docena de programas en el nivel nacional en los que se incluyen tanto “Programas de Orquesta” para las zonas rurales, “Escuelas de Música” para los centros poblacionales de mayor envergadura, así como diversos programas de integración musical para poblaciones con discapacidad o de alto riesgo social.

Pedro-Viejo, al referirse a este tipo de iniciativas, señala que estas organizaciones ven en la música múltiples beneficios para el desarrollo humano, y en especial para los más pequeños. Estas agrupaciones en las que participan los niños y jóvenes constituyen auténticas escuelas de vida para la integración social y el desarrollo personal, en las cuales: cultivan capacidades y destrezas personales y profesionales y actitudes positivas ante la vida y su entorno social, aprenden valores morales esenciales para convivir en sociedad: escucha, paciencia, tolerancia y solidaridad con los que le rodean, aprenden a trabajar en equipo y a valorar y ayudar a sus compañeros, desarrollan valores estéticos y espirituales, desarrollan el potencial individual, la autoestima y la seguridad personal, practican el sentido de la sana competitividad y el liderazgo, se dan cuenta que el esfuerzo y la perseverancia son necesarios para conseguir las metas que se propongan” (Plataforma REDOMI, 2016).

Con el objetivo de promover el desarrollo cultural de las comunidades circundantes de la Península de Nicoya a través de la integración y participación en un programa de formación musical diseñado dentro de los parámetros de excelencia musical y pedagógica, se abre en marzo de 2007 la Escuela de Música Harmony en la comunidad de Playa Pochote, Península de Nicoya.

Importancia de la Educación Musical en el desarrollo del ser humano.

Encontrar una clara delimitación que esboce la consistencia de una educación integral, es una tarea realmente compleja, por lo que los párrafos que se desarrollan a continuación tienen como objetivo delinear el contorno de la educación musical como educación estética abierta a los nuevos discernimientos planteados en el contexto de la educación musical latinoamericana, la cual servirá de pilar, en el que se desenvolverá todo el quehacer pedagógico de este proyecto.

Este recorrido partirá señalando que la música, como un hecho artístico, tiene valor en sí misma como producto creativo y artístico, este valor

le es inherente y por tanto propio de su naturaleza; esta naturaleza se encuentra relacionada con la vida y el quehacer de una sociedad en un momento determinado, es decir, la sociedad costarricense, inmersa en un contexto centroamericano y latinoamericano. Al afirmar que la música en sí posee un valor artístico propio de su condición, se expone que la educación musical, por tanto, debe centrarse en el desarrollo de la capacidad sensible de los educandos con el fin de que ellos mismos encuentren este valor congruente con cada expresión artística.

La capacidad de ser sensible es en sí la facultad de buscar en lo profundo del ser el significado de los sentimientos, que son propios y esenciales, aquellos que de ninguna manera pueden ser generalizados o comparados, pues pertenecen justamente al campo de lo subjetivo, es decir, de la sensibilidad humana. Esta sensibilidad subjetiva, está directamente ligada con la realidad de cada individuo, por lo que la conciencia interna del ser se manifiesta en las acciones individuales y la realidad circundante incide en esta. Al explorar el mundo subjetivo, el individuo consigue percibir la realidad desde una perspectiva de experiencia personal y sensible, lo cual a su vez le permite transformarse y transformar su entorno.

Los humanos pueden entender mucho más sobre la naturaleza del sentimiento... en la medida que esto sea posible para la gente, y en la medida que la gente logre hacer esto, la calidad de sus vidas será afectada por la calidad de su auto entendimiento. Ellos habrán profundizado en su idea de un mayor aspecto de la condición humana: la sensibilidad subjetiva (Reimer, traducción al español inédita realizada por Juan Israel Carrillo, 2007).

La música, por su parte, está compuesta de sonidos, es por tanto lógico que la educación musical procure educar la sensibilidad enfocándose en las cualidades estéticas de estos. Los sonidos son la materia prima de la música, y por tanto su valor principal, las cualidades de estos y la importancia que se les asigne como medios expresivos serán determinantes para una educación musical de excelencia.

El valor más profundo de la educación musical es el mismo valor más profundo de toda educación estética: el enriquecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos a través del enriquecimiento de sus percepciones dentro de la naturaleza del sentimiento humano. (Reimer, traducción al español inédita realizada por Juan Israel Carrillo, 2007).

Si se obtiene el éxito en el proceso educativo musical y se consigue despertar esa sensibilidad interior en el educando, entonces esta práctica le permitirá al individuo observar su realidad desde otra perspectiva y transformarla positivamente. Esto quiere decir que el conducir correctamente al educando hacia un despertar sensible influirá directamente en el resto de las áreas de su vida.

Por otro lado, la educación, en general, tiene como objetivo primordial la contribución al desarrollo afectivo, intelectual, social, moral y espiritual de los educandos. Es así que podría afirmarse que la educación es un acto comunicativo en varias direcciones y procura el mejoramiento de los procesos de comunicación, ya que esta es la herramienta indispensable para lograr el cumplimiento de ese fin último.

Ahora bien, si la comunicación es la acción que permite lograr la educación, aquella puede ser fortalecida a través de la música, cuyo proceso natural para permear la parte más profunda de la sensibilidad humana es por medio de un acto de compartir o empatía. Si se considera todo lo descrito en los párrafos iniciales, la música consigue mejorar en forma notable el proceso de comunicación, puesto que presente antes que el lenguaje en el desarrollo emocional del niño. Podría decirse que se genera un proceso expresivo en el entorno del niño desde que se encuentra en el vientre de su madre, con los sonidos tanto internos como externos en los que la madre se ve envuelta antes del parto. El proceso continúa durante el arrullo, el canto, los móviles, los gorgoteos y otras “nanas” realizadas para apaciguar, para acoger y para estimular la sensibilidad de los infantes, en la etapa posterior al parto (Gallegos, 2000).

Si la educación musical ha sido enfocada hacia el desarrollo de la capacidad de percepción sensible de todos los componentes estéticos de la música, entonces se puede afirmar que la música influye directamente en el desarrollo de las capacidades mentales, motoras y socioafectivas del ser humano, es por esto que se torna indispensable dentro del proceso educativo de los niños. El cerebro humano es el órgano más complejo del organismo, puesto que controla el sistema nervioso central y es la base desde donde se controlan todos los procesos del cuerpo. Se encuentra dividido en dos hemisferios, compuestos por lóbulos y cubiertos por la corteza cerebral, en donde se ubican las áreas del desarrollo cognitivo del ser humano. Despina (1989) sostiene que la música desarrolla los dos hemisferios cerebrales, estimulando la adquisición de destrezas motoras y de los procesos técnicos del lóbulo izquierdo y contribuye con la creatividad, imaginación e improvisación en el lóbulo derecho.

La música contribuye al desarrollo de los cinco procesos cognitivos reconocidos: recuerdo, análisis, aplicación, síntesis y relación. Al contribuir a estos aspectos básicos en función de los cuales funcionan los demás, contribuiremos a todas las capacidades cognitivas: atención, memoria visual y auditiva, comprensión el desarrollo de la expresión tanto en el lenguaje verbal como en los otros lenguajes artísticos que recoge el área y en el lenguaje matemático. La música abre las puertas a las relaciones interpersonales, a la aceptación de errores y por tanto a la tolerancia, el niño se forma una imagen propia que le da seguridad desarrollando su autoestima. La música desarrolla el auto concepto, la sensibilidad musical, la sensibilidad estética, las normas, la convivencia, el respeto por los demás, la toma de decisiones y en general todos los aspectos afectivos, emotivos y sociales (Domingo Cebrián, 2008).

Hernández (2000) sostiene que al evaluar los efectos de la música a través de registros de electroencefalogramas, se ha encontrado que la música origina una actividad eléctrica cerebral tipo alfa, donde se obtienen los siguientes resultados:

- Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños;
- mejora en la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento;
- aumento en la capacidad de expresión;
- introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el aprendizaje;
- brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos;
- estimula la creatividad y la imaginación infantil;
- al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo muscular;
- provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto; y
- estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del desarrollo.

La expresión musical consigue transmitir o provocar estados de ánimo a través del sonido y externa la subjetividad de los individuos involucrados en este proceso, lo cual permite una mayor interacción entre los sujetos expuestos al quehacer musical, lo cual desarrolla la capacidad de comunicación y el proceso de integración (Argüedas, 2003).

La educación musical posee una gran importancia, no solo dentro del campo educativo sino también dentro de aspectos biológicos, físicos y psicológicos. Campbell considera que la educación musical es un componente indispensable para el desarrollo integral, puesto que:

enmascara los sonidos y sensaciones desagradables, hace más lentas y uniformes las ondas cerebrales, influye positivamente en la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial, reduce la tensión muscular, mejora el movimiento y coordinación del cuerpo, aumenta los niveles de endorfinas, regula las hormonas del estrés, estimula la actividad inmunitaria, refuerza la memoria y el aprendizaje, favorece la productividad, estimula la digestión y genera sensación de seguridad y bienestar. (Campbell, 1998).

Por su parte, Depins (1989), señala la importancia de la educación musical, puesto que contribuye al desarrollo intelectual, corporal y emocional del individuo.

Es, además, una herramienta importante para el desarrollo de la inteligencia emocional y esta a su vez es muy importante para el desenvolvimiento de la persona en la sociedad.

La música proporciona claves para el mejor crecimiento, desarrollo y evolución del ser humano. Ella nos habla íntimamente a cada uno de nosotros y su campo de expresión no conoce límite alguno: puede expresar tragedia, serenidad, alegría, tristeza... La música nos permite adentrarnos en el conocimiento de nosotros mismos y de los demás, en la comunicación con nuestros semejantes, en la apreciación del mundo y de sus manifestaciones... (Gallegos 2001 p.1).

El FLADEM⁵ define en su declaración de principios que la educación musical es un derecho humano, está al servicio de la integración sociocultural y promueve el desarrollo de la sensibilidad artística, de la creatividad y la conciencia mental se sirve del hecho musical para trabajar las necesidades y urgencias individuales y sociales. (Hemsey, 2005)

Un programa de educación musical bien dirigido desarrolla las capacidades espirituales, morales, intelectuales y afectivas de la persona, con lo cual contribuye enormemente con la

sociedad, puesto que orienta a sus participantes hacia la excelencia en todo su quehacer, además de promover, por tanto, una conciencia de cohesión social y de desarrollo integral e integrador.

Todas estas contribuciones extramusicales proporcionadas por la música que posee cualidades estéticas (contribuciones de variada índole y riqueza conceptual según la óptica desde la cual se les valore) no serían posibles desde la educación musical si antes no ha habido un verdadero y auténtico proceso musical enfocado desde una perspectiva estética, cuyos resultados musicales hayan dado un gran significado a la vida humana y elevado, al mismo tiempo, la calidad de vida de los seres humanos expuestos a ese correcto proceso educativo musical.

Objetivos

Objetivo General

Promover el desarrollo cultural de las comunidades circundantes de la Península de Nicoya y en especial de la comunidad de Cóbano por medio de la integración y participación en un programa de formación musical diseñado dentro de los parámetros de excelencia musical y pedagógica.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar estrategias metodológicas que respondan positivamente a las características y necesidades del contexto sociocultural y económico de la zona, para así optimizar los resultados del proyecto educativo.
2. Propiciar la apertura de una orquesta de cuerdas de nivel elemental e intermedio, para potenciar las capacidades musicales e instrumentales de los educandos, con el fin de motivar el avance grupal e individual de los participantes.
3. Integrar a las comunidades circundantes al proyecto musical por medio de diferentes actividades, tales como conciertos, conferencias y recitales.

⁵ Foro Latinoamericano de Educación Musical.

Alcances y limitaciones

- Población: uno de los principales alcances de este proyecto es el grupo poblacional al que está dirigido, en su mayoría niños y jóvenes que viven en condición de pobreza o extrema pobreza en una zona rural muy alejada.
- Impacto cultural: a través de este proyecto, las comunidades de la Península de Nicoya, se benefician con el contacto artístico musical ofrecido a través de la formación pedagógica, así como de los conciertos y recitales que se organizan de manera gratuita.
- Localización: es una característica en dos direcciones, ya que gracias a esta, el interés mostrado por los jóvenes en la actividad musical es muy alta; pero es una limitante en cuanto a que el contacto con otras instituciones musicales es mínimo y la contratación de un personal calificado en esta área profesional es complejo.
- Horario escolar: los estudiantes de escuela primaria asisten en horario alterno a sus recintos escolares, lo que dificulta la práctica instrumental y la asistencia a clases; por otro lado, los estudiantes de secundaria son recogidos por un autobús a las seis de la mañana y no regresan a sus casas sino hasta las cinco de la tarde, lo que dificulta la práctica y la asistencia a clases.
- Costo económico: este es uno de los principales limitantes para el desarrollo de un programa musical, puesto que tanto el material de trabajo como su mantenimiento es muy alto, el avance de este proyecto estará seriamente condicionado por la capacidad de captación de este recurso.
- Clima: tanto el calor agobiante del verano como las torrenciales tormentas del invierno afectan directamente el rendimiento de los estudiantes. Sea por la desconcentración que genera el calor en verano o por la dificultad de movilización durante los meses de lluvia, en muchas ocasiones los educandos no consiguen llegar a clases a causa de estos factores.

Estado de la Cuestión

Si bien el desarrollo musical de un pueblo depende de la convergencia de muchos factores, se pretende esbozar cuál ha sido el proceso de formación de instituciones musicales de carácter pedagógico musical, con el objetivo de contextualizar la importancia de dar continuidad a este proceso de crecimiento cultural de la comunidad de Cóbano de Puntarenas, así como la ejecución de estas técnicas en la Camerata Santa Rosa de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico.

En el libro *La Música en Costa Rica* del Dr. Bernal Flores (1978), se relata cómo empieza a gestionarse durante el siglo XIX toda una nueva era de desarrollo musical, que si bien durante los siglos anteriores había tenido mucha importancia en los ritos litúrgicos, no se había visualizado como un potencial campo disciplinario a desarrollar en el (aún naciente) desarrollo político, económico, social y cultural del país de esa época.

La educación musical costarricense da inicio con la llegada de músicos extranjeros, los cuales enseñan con distintos tipos de contratos, sean éstos colectivos o particulares. A este tipo de actividad se le da el nombre de “escuelas de música”, las cuales realizan una importante tarea pionera, siempre limitadas por sus dimensiones y capacidades. Por lo general, en este tipo de escuelas se impartían, principalmente, clases de instrumento o canto, así como principios de solfeo y teoría.

Sin restarle méritos a su labor, queremos aclarar que su trabajo por lo general podría ser comparado al que haría un maestro enseñando a nivel de primaria... entonces los músicos que se formaban podían llegar en sus esfuerzos solo hasta cierto punto de conocimientos... (Flores, 1978).

Es hasta la última década del siglo pasado que aparece en escena la importante pero fugaz Escuela Nacional de Música, la cual fue fundada a través del *Decreto No. X* del 12 de marzo de 1890, firmado por el Dr. Carlos Durán y que su artículo primero dicta así:

Establécese en esta ciudad a expensas del Estado, una Escuela Nacional de Música, dependiente de la Secretaría de Fomento. Don Jesús Núñez, fue su primer director y a él le siguió Don Eduardo Cuevas en 1892.

Inicia labores con cien estudiantes, de los cuales 60 eran efectivos y 40 asistentes. Para el año de 1893, se alcanza el doble de matrícula con la peculiaridad de que se aceptan 60 efectivos y cuarenta asistentes hombres y 60 efectivos y 40 asistentes mujeres. En marzo de 1976, se estrena el edificio llamado hoy como Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y con esto se marca todo un nuevo camino hacia el desarrollo instrumental profesional. Hacia 1974 aparece una nueva alternativa, en una situación compleja en el nivel de infraestructura y de materiales, abre sus puertas la sección de Música de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Heredia.

Es de suma importancia referirse a la creación del Conservatorio Castella, puesto que el papel de su director fundador, Arnoldo Herrera, llevó a muchos jóvenes a vivir y compartir el arte como la diversidad de lo que creatividad puede siempre significar; según conversaciones con algunos egresados.

Al igual que todas estas instituciones y al considerar iniciativas pasadas, se han desarrollado recientemente una serie de programas de escuelas municipales, las cuales a través de un convenio municipal, empiezan a multiplicarse por todo el país. El SINEM (Sistema Nacional de Educación Musical) es una iniciativa del Ministerio de Cultura y Juventud, cuya misión es

“desarrollar un sistema de educación musical de alta calidad para niños y adolescentes con amplia cobertura nacional en un esquema de convenio entre sector público y sector privado en alianza con las municipalidades, escuelas de música de ambos sectores y el MCJ”.

A raíz de este movimiento que surge que nuestro país nace la Escuela de Música de la Asociación de Desarrollo de Cóbano, en convenio con el SINEM y la Municipalidad local. La educación *Sathya Sai* no ha sido aplicada en ninguno de los programas de orquesta en el nivel nacional, esta propuesta pedagógica es particularmente interesante dada su relación fundamental con la práctica de cinco valores humanos realmente necesarios en nuestra moderna sociedad, por lo que la aplicación de esta metodología en un programa rural con las condiciones que la Escuela de Música de Cóbano es oportuna.

Escuela de Música Harmony, Playa Pochote - Paquera.

El Proyecto de la Escuela de Música Harmony es una propuesta para la apertura de un programa de educación musical, que le permita a niños y jóvenes de las comunidades circundantes a Bahía Ballena el contacto directo con el hecho musical, a través de la práctica instrumental y orquestal. Al ser esta una propuesta sin fondos económicos para sustentarla, se requirió del patrocinio de la empresa privada quienes aportarían el recurso económico necesario para su puesta en práctica.

El proyecto fue acogido por la empresa Harmony Developments, gracias a la gestión del señor Guillermo Hope y el interés mostrado por su propietario el señor Donald Thompson. La inversión inicial contemplaba un alquiler de cinco mil dólares mensuales y una inversión de tres mil dólares para la compra de instrumentos musicales. Es en estas circunstancias que da inicio el programa de educación musical en la comunidad de Playa Pochote.

El anteproyecto presentado no solo propone la creación de una escuela de música como tal, sino también la formación paulatina de una cultura orquestal que iniciaría con un grupo de cuerdas frotadas, el cual acorde con el crecimiento del programa, se convertirá en un programa de Orquesta Sinfónica en la Península de Nicoya.

La primera etapa de este proyecto dio inicio durante el mes de julio del año 2007 y después de algunos meses de trabajo, ya contaba con varios logros tanto en el nivel interno como en el nivel de proyección a la comunidad. Para el inicio del año 2008, hubo una matrícula de 45 estudiantes entre niños, jóvenes y adultos, lo que permitió alcanzar de forma directa a un alto porcentaje de los pobladores de la comunidad de Pochote. En el mes de febrero de este mismo año se dio inicio al taller de orquesta, conformado por cuatro violines primeros, cuatro violines segundos, dos violas y tres violonchelos.

El proyecto ha ocupado algunas páginas en varias de las revistas locales, así como un artículo en la revista *San José volando*, edición no. 69 mayo, 2008, además, conquistó la portada de la revista *Redes de la Península*, edición no. 17 marzo- abril, 2008.

Se procura organizar al menos un recital al mes con un carácter plenamente de extensión cultural, en el cual se hace hincapié sobre las normas de conducta tales como llegar con anticipación al evento, mantenerse en silencio mientras se desarrolla la actividad musical, no comer dentro del recinto, entre otros; la apreciación musical por su parte es tratada por los intérpretes quienes explican las obras por presentar y hacen referencia a sus características. Este tipo de actividades han ganado espacio y empiezan a llamar la atención del público, tal y como lo demuestran los artículos publicados en la revista *Redes de la Península*, edición no. 20 setiembre – octubre, 2008, pág. 21 y 31.

Gracias al arduo trabajo de los niños y jóvenes involucrados en el proyecto y al aporte sustancial de la compañía Harmony Developments, se logró durante el mes de junio del 2008 la visita de altos funcionarios del gobierno, como el viceministro de vivienda y el presidente del BANVI, quienes se comprometieron a colaborar con el desarrollo y la permanencia del programa en Pochote. Asimismo, gracias a la gestión realizada por la Oficina de Acción Social de Casa Presidencial, durante el mes de octubre del año 2008, la Escuela de Música Harmony recibió al señor presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez.

Durante el mes de enero del año 2009, se realizó en coordinación con la Orquesta Intermedia de la Universidad Nacional, el primer “Campamento Internacional de Música, Pochote”, el cual contó con la participación de importantes músicos del ámbito nacional, tales como el violonchelista Álvaro Gonzáles, la violista Patricia Gonzáles, y los violinistas Gabriela Mora, Blanca Alicia Siliézar y Guido Calvo.

Para el mes de abril de 2009 los jóvenes de la Orquesta de Cuerdas de Pochote tuvieron la oportunidad de compartir con músicos de la talla de Andreas Neufeld y Wolfgang Dünschede, integrantes de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Durante el mes de julio de 2009, once de los estudiantes de la Escuela de Música Harmony, fueron seleccionados para participar en la primera edición de la Orquesta Manuel María Gutiérrez, en la que destacaron los jóvenes Josué Rojas y Ariel Rojas quienes obtuvieron los puestos de asistente de principal de violonchelos y asistente de principal de violas respectivamente.

Ya a inicios del año 2009, la situación económica de la zona empieza a decaer vertiginosamente, el capital proveniente de la compra y venta de inmuebles se detiene casi por completo, el sostenimiento del proyecto se dificulta por la falta de flujo de dinero y finalmente Harmony Development quiebra. Situación que fuerza el cese de actividades en esta comunidad.

El Sistema Nacional de Educación Musical nombra dos plazas interinas para trabajar en el rescate del proyecto, el licenciado Raúl Ibarra abre el SINEM de Montezuma, en donde desarrolla un programa de orquesta y coro infantil, campamentos y diversas actividades educativas, el cual es actualmente un programa de cuerdas frotadas para niños, sostenido por los padres de familia y la asociación creada para este fin, lamentablemente el programa no cuenta con plazas gubernamentales, ni convenios que les permita crecimiento o garanticen su permanencia.

Por su parte la Licenciada Jenny Chévez Chaverri da inicio al programa del SINEM de Cóbano, en las instalaciones brindadas por la Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano,

gracias a la gestión de don Alberto Solórzano, las cuales que posteriormente se convertirán en la Escuela de Música Cóbano – SINEM – UCR.

Escuela de Música Cóbano – SINEM – UCR

Se plantea dar inicio al programa de educación musical en la comunidad de Cóbano, con base en la experiencia y los principios generadores del proyecto en general.

“...la clase grupal de instrumento la cual, bien administrada, da excelentes resultados. Tiene varios requisitos que deben ser tomados en cuenta para poder desarrollarla:

1. Grupos pequeños. Para que esta modalidad dé buenos resultados, se requiere de grupos integrados por no más de tres personas. Esto permite al profesor supervisar de manera cercana el avance individual de cada uno de los participantes, permitiéndole hacer correcciones técnicas a lo largo de las sesiones de trabajo.
  2. Población homogénea. Para desarrollar esta modalidad de trabajo, es necesario que las poblaciones escogidas y divididas en grupo tengan edades similares y que sus intereses en cuanto al desarrollo del trabajo sea común entre éstos. Además, debe poseer un nivel homogéneo de conocimientos y destrezas instrumentales. Es importante hacer notar que el tiempo de estudio, debe ser necesariamente bien atendido por todos los integrantes del grupo.
  3. Los individuos pertenecientes a cada grupo, deberán asumir una responsabilidad con el resto de los compañeros de trabajo para poder lograr un aprendizaje significativo que nos lleve al crecimiento técnico musical que conduzca a interpretar música de forma artística como objetivo final.
  4. La acción pedagógica de la Escuela de Música, estará enfocada a cuatro áreas básicas que procurarán la formación musical integral de los educandos.
- La rítmica, que procura rescatar y desarrollar la capacidad de absorber o recibir, a través del aparato sensorio-perceptivo, impresiones del mundo sonoro interno y externo, y la de manifestar y comunicar respuestas personales propias de estas impresiones, por medio del lenguaje corporal. La práctica de ésta estará contenida dentro de los cursos de lecto-escritura musical.
  - La lecto escritura musical que a través del solfeo y la teoría, permite entrar en contacto con la simbología musical y sus usos, indispensables para la comprensión y el avance de los educandos.
  - La práctica en agrupaciones, tanto instrumentales como vocales, la cual es una de las principales actividades que un estudiante de música debe realizar, ya que ésta colabora con la comprensión de los entretejidos musicales, además de proveer la experiencia del trabajo en grupo.
  - El desarrollo individual del instrumento. Cada uno de los educandos presentará un avance distintivo a nivel instrumental que irá acorde con sus posibilidades cognoscitivas, emocionales y motrices. Motivar el máximo desarrollo de las características propias de cada estudiante, será una de las principales tareas de los educadores.”

Debido a los diversos movimientos de plazas gubernamentales, desde el año 2012, el SINEM de Cóbano, al igual que otros alrededor del país, se convierte en un programa de orquesta en el cual existe únicamente una plaza de profesor nombrado; debido a esto la comunidad debe asumir todos los costos del programa y el profesor asume una gran cantidad de tareas: planificador, productor, conserje, director, entre otros. La falta de apoyo gubernamental que acentúa su peso con el paso de los años, así como la dificultad que representa la burocracia del gobierno central, empujan a la decisión de convertir al programa en un modelo de Escuela de Música en convenio, con el fin de flexibilizar la institución en busca de apoyo de otras instituciones afines o con

interés de contribuir en el desarrollo del programa. La carencia de recursos económicos que permitan a la escuela la contratación de personal obliga al autor a replantearse la metodología y las estrategias de enseñanza con el fin de proponer un modelo que responda a las características coyunturales del programa.

Al hablar de educación nos estamos refiriendo a un proceso de desarrollo tanto individual como social. Es individual en el sentido que propicia el desarrollo de las potencialidades del individuo y es social porque al mismo tiempo que alcanzamos el desarrollo individual nos preparamos para la vida en sociedad (Sequeira, 2010).

Por su parte, la corriente socio-re-construccionista promueve la participación crítica de los educandos en el quehacer educativo, con lo cual permite desarrollar las herramientas necesarias para contribuir en el crecimiento productivo, cultural y político de la comunidad educativa y en general. Según esta corriente, es necesaria la formación de un ciudadano crítico, creativo, comprometido y dinámico, quien pueda dar respuesta a las necesidades comunitarias y ser un agente de interacción permanente dentro del proyecto educativo y busque un desarrollo equitativo en función de una mayor justicia de oportunidades, para así mejorar la calidad de la propuesta educativa, dentro de las características propias de la comunidad. Se considera fundamental la participación de la familia y la comunidad dentro del proceso educativo, pues es esta última la institución fundamental de la sociedad; por tanto se pretende una integración en la cual la familia sirva como eje de integración de una “verdadera comunidad educativa”. El individuo es percibido en una realidad sociocultural y sistemática, que requiere ser transformada de forma que la sociedad tienda hacia un modelo de mayor justicia social, con oportunidad de cambio y desarrollo humano.

El proceso de desarrollo de la Escuela de Música de Cóbano cuenta como mejor aliado al cuerpo estudiantil, quienes se convierten en

transmisores del conocimiento: “uno enseña a uno”; aquellos jóvenes que cuentan con mayor experiencia musical se hacen cargo de pequeños grupos de niños o pares a los cuales de forma voluntaria y no remunerada ofrecen sus conocimientos y su ayuda, lo que a su vez genera un ambiente de cooperación y compromiso para cada uno de los involucrados en el proceso educativo. Durante los ensayos de orquesta, seccionales y lecciones individuales los estudiantes se comparten sus saberes, y cada cual tiene un papel dentro de este proceso; es fundamental para el desarrollo de dichas actividades: el respeto mutuo, la cooperación y la tolerancia.

Formación de la orquesta

Orquesta Elemental, Escuela de Música Cóbano

Los distintos Programas de Orquesta a lo largo de la región centroamericana, han desarrollado sus agrupaciones y propuestas artísticas desde iniciativas diversas; esta es una breve descripción del proceso realizado para la conformación de la orquesta en la comunidad de Cóbano de Puntarenas, el cual busca responder a las necesidades particulares de la zona.

Para construir la orquesta desde esta coyuntura particular, se decide invitar a un grupo importante de estudiantes entre los doce y catorce años de edad, los cuales experimentan con los distintos instrumentos; se les permite escoger el instrumento dentro de las posibilidades y necesidades de la orquesta, con la planificación posible el balance orquestal, debido a las diferentes limitaciones, tales como el flujo estudiantil, que es una variable constante dentro del programa, las distancias y las características propias del transporte público de la zona, el flujo turístico que influye directamente en la economía de los pobladores y las particularidades climáticas que dificultan los accesos en las temporadas de lluvia.

Esta experimentación inicial les permite a los jóvenes acceder al proceso de enseñanza musical y por otro lado decidir sobre su permanencia en el programa, pues en los años de práctica se ha observado que el promedio de niños y jóvenes que continúan en el programa durante el segundo año es aproximadamente el sesenta por ciento de la totalidad jóvenes que inician el proceso.

Estos jóvenes que concluyen el primer año de instrucción pasan a formar parte de la Orquesta Elemental de Cóbano, la cual es liderada por los jóvenes pertenecientes a la Orquesta de Cámara de Cóbano, quienes iniciaron instruidos a su vez por la Camerata Pochote, que por falta de recursos económicos para la sostenibilidad del proyecto ha dejado de funcionar.

Siempre dirigidos y orientados por el docente responsable, pero considerados como actores fundamentales del proceso de desarrollo de la escuela, se divide la agrupación en las secciones correspondientes a la orquesta, se asigna un principal de sección que hará la función de motivador e instructor de los compañeros; los integrantes de cada sección realizan a su vez la labor de colaboradores, cada cual tendrá responsabilidades educativas según su experiencia con el instrumento y sus características personales de liderazgo.

Con el objetivo de que la instrucción pueda realizarse desde la agrupación como tal se construye una instrumentación elemental armonizada de forma tradicional, con la idea de que el material sirva como base técnica y permita el reconocimiento de la tonalidad en estudio así como los aspectos fundamentales de las familias instrumentales en cuestión; se trabajan elementos tales como: afinación, sonoridad, balance, pulso, métrica entre otros.

Full Score

Tocando para Divertirse
Fiddling for Fun

Philip Gordon
Jorge Siliézar Ruiz

I. Comencemos Sol Mayor

Instrumentado por Jorge Siliézar
Orquesta Grado 1/2

Tocando para Divertirse

19

18. ¿Quién toca la escuela?

Instrumentado por Jorge Siliézar
Orquesta Grado 1/2

38 Estudio

Instrumentado por Jorge Siliezar
Orquesta Grado 1/2

Con el fin de ofrecer a los educandos la posibilidad de presentarse en público, así como de motivarlos en su desarrollo musical, se trabajan obras en grados similares y tonalidades afines a las estudiadas; es importante recalcar que en el estudio previo de la partitura se procura que responda a las necesidades de los involucrados en el proceso educativo, ya que la elección del repertorio debe estar acorde con las posibilidades técnicas de los participantes y al mismo tiempo responder a las características propias del público a quien se dirige el hecho artístico.

Es importante para el desarrollo del programa responder a las necesidades expresivas de los pueblos latinoamericanos, en especial cuando los programas de orquesta se encuentran inmersos en comunidades rurales y alejadas de los nichos culturales tradicionales del país; la orquesta en este sentido debe enfocar su desarrollo hacia el rescate de las expresiones propias de los pueblos, esto permitirá a los participantes reconocer en su práctica musical la pertenencia y el empoderamiento de la latinoamericanidad, presente e innovadora de los procesos de enseñanza - aprendizaje y difusión de los contenidos musicales.

No se trata de que hayamos perdido nuestra identidad o no sepamos nada de ella, ni de que ya esté concretada y ahora sólo tengamos que defenderla. De lo que se trata es de seguir “produciendo” identidad, contra modelos que nos permitan transitar caminos independientes. Esta producción difícilmente deja de ser confusa y contradictoria. Uno de los problemas principales es el de las dificultades observadas para elegir caminos propios sin empantanarse en conceptos y valores legados por el sistema de dominación. El crecer dentro de ciertas reglas de juego puede provocar un acostumbramiento dentro del cual vemos como normal e inmutable lo que quizás no son sino construcciones históricas (Oliviera, 1992).

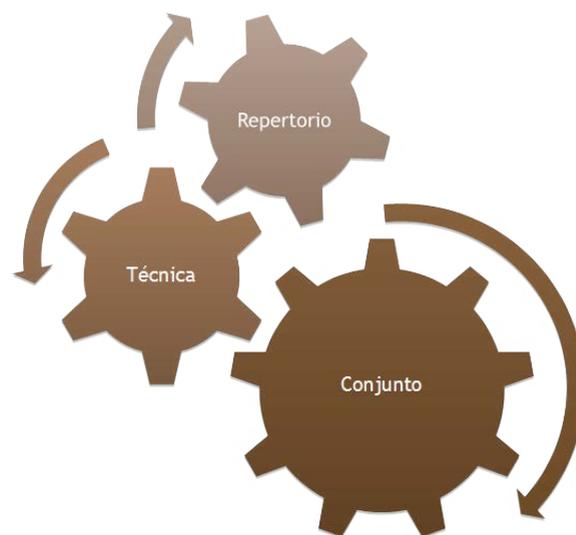
38. Jugando con la Escala

Instrumentado por Jorge Siliezar
Orquesta Grado 1/2

El estudio de los contenidos tradicionales de la música occidental es clave para la educación de los participantes, indispensables para la inserción de los jóvenes a otros modelos educativos de nivel superior; la investigación de las tradiciones folclóricas y autóctonas, así como la experimentación e interpretación de obras contemporáneas contribuyen con el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, quien desde su propia experiencia puede formar criterios relacionados con las obras en cuestión y su entorno.

El proceso educativo se basa en la realimentación constante de los participantes, quienes asumen la responsabilidad personal de crecer y hacer crecer a otros; la carencia de profesores es sin duda la mayor barrera por vencer, con la información más básica el participante debe investigar sus propias posibilidades de crecimiento, en los encuentros ocasionales con instructores instrumentales de alto nivel, deben retener toda la información posible y automotivarse a crecer, compartir esta información contribuye a su propia aprehensión, por lo que compartir lo aprendido se convierte en otra forma de aprehender. Existe necesariamente una relación de compromiso entre los involucrados en el programa, puesto que cada uno es responsable del crecimiento tanto personal, como de la sección, de las familias instrumentales y finalmente del crecimiento orquestal, al formar parte de la comunidad educativa el crecimiento grupal asegura un crecimiento individual.

Se busca fortalecer el concepto de comunidad a través del entretendido educativo y el crecimiento grupal como objetivo principal, por medio del cual se alcanza el desarrollo de cada sujeto; el estudio de obras instrumentales propias de cada especialidad se convierte en un reto por vencer para cada uno de los participantes del programa orquestal y se incluye al profesor responsable, ya que la cantidad de material por trabajar es muy extensa. Debido a esto, el trabajo en conjunto será la actividad principal por realizar, con especial importancia en el desarrollo técnico y musical, el repertorio individual queda relegado a un segundo plano.

Actividades de la Camerata Cóbano, año 2015

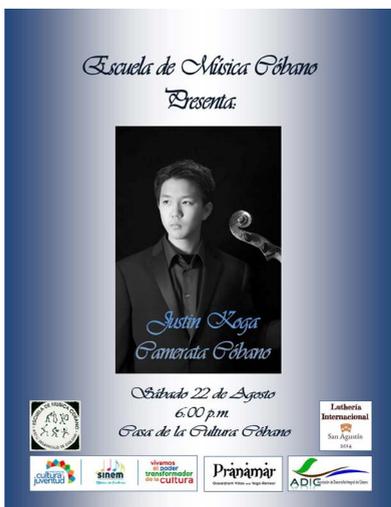
Los procesos descritos previamente llevan a los estudiantes de la Escuela de Música Cóbano a conformar la Camerata Cóbano, que varía sus dimensiones según el tránsito estudiantil, para el año 2015 la Camerata estuvo conformada por ocho primeros violines, seis violines segundos, cuatro violas, seis violonchelos y tres contrabajos. Se presentan a continuación afiches de algunas de las actividades realizadas durante el periodo en cuestión, para ilustrar la variedad de actividades y repertorios propuestos.

El Campamento Internacional de Música, 2015 fue la séptima edición de esta actividad, acoge a un grupo importante de profesionales de alto nivel, con el fin de que los estudiantes de los programas del Pacífico Central se vean beneficiados a través del contacto con dichos profesionales y de la participación en esta actividad pedagógica y artística, la cual incluye Clases Maestras, Música de Cámara, Coro y Orquesta.

Ésta experiencia interinstitucional que reúne al SINEM, UCR y UNA ha sido muy exitosa, puesto que a través de la cooperación de las distintas instituciones y sedes, se le ha permitido a los niños y jóvenes del programa mostrar sus resultados fuera del nicho comunitario. Esta experiencia para los jóvenes de la Camerata Cóbano se ve aumentada por la oportunidad de compartir con músicos de alto nivel como la Dra. Rebeca Ordoñez y el Dr. Esteban Barquero, así como el compositor costarricense, Mario Alfagüell.

Justin Koga es un joven solista, miembro de “Pacific Symphony, Youth Orchestra”, quien muy generosamente realizó en el año 2014 una serie de conciertos de beneficencia, a través de los cuales donó a la Asociación de Desarrollo Cóbano ocho violines, tres violas, tres violonchelos y un contrabajo, todos instrumentos de excelente calidad, con los cuales la Camerata Cóbano ha podido continuar creciendo. Durante el 2015 el joven Koga realizó una gira acompañado por la Camerata Cóbano.

La Banda Sinfónica IPEF, realizó una gira por las comunidades de Santa Teresa, Tambor, Cóbano, Puntarenas y Alajuela. El encuentro dado entre los jóvenes de la Orquesta Elemental de Cóbano y la Banda Sinfónica IPEF, así como los conciertos ofrecidos en conjunto, permitieron a los estudiantes fortalecer lazos de compañerismo, camaradería y trabajo en equipo. Durante el encuentro se plantea la posibilidad de realizar una visita a México para fortalecer esta relación. Dicha gira no será posible debido a las limitantes económicas presentes en la región.

La cellista Clara Rada Gómez, el violinista Vadym Makarenko y el violista Alberto Rodríguez brindaron instrucción a los estudiantes de la Orquesta Elemental, por medio de clases maestras y ensayos técnicos. Durante dicha actividad se interpretaron los arreglos de cinco obras nacionales del licenciado en Composición Daniel Sandí: Pasión, Caña Dulce, He Guardado, Amor de Temporada y Patriótica Costarricense. La motivación generada por la experiencia impulsa a los estudiantes y a la escuela a experimentar en dúos, tríos y cuartetos, los cuales fueron presentados en el recital final al cierre del año.

Hacia dónde va el programa

Los profesores de la Escuela de Música, Ana Isabel Méndez Valerio y Jorge Alberto Siliézar Ruiz proponen desarrollar un plan piloto para la implementación de Educación en Valores Humanos en la Orquesta Infantil de la Escuela de Música Cóbano- SINEM- UCR, 2015; basado en la metodología “Un nuevo paradigma para la educación musical en las comunidades” de la Universidad de North Park, Chicago; con la búsqueda de las herramientas que permitan adaptarse efectivamente al contexto de la escuela y los estudiantes se encuentran inmersos.

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, durante los ensayos de orquesta, seccionales y lecciones individuales, los estudiantes

se comparten sus saberes y cada cual tiene un papel dentro de este proceso; es fundamental para el desarrollo de estas actividades el respeto mutuo, la cooperación y la tolerancia. Proponer la práctica de valores humanos para la educación musical y observar el proceso desde su punto de partida impulsará a los jóvenes líderes de este programa para implementar la práctica de valores en su quehacer diario.

Los postulados filosóficos de la metodología *Sathya Sai*, para el desarrollo de los valores humanos, propone cinco valores fundamentales: amor, verdad, rectitud, paz y no violencia, estos se describen partiendo del amor como principio fundamental y envolvente de todo valor humano; estos se

tratan de manera separada, para permitir una mejor implementación y un mejor entendimiento, pero desde una perspectiva unificadora ya que la interacción de los valores humanos están finalmente relacionados con el amor. En este sentido es importante hacer notar que el amor no es entendido como una emoción o atracción de carácter físico o químico, es considerado como una energía fundamental que anima el ser propio del individuo.

Por su parte, se considera que la verdad como valor humano es la capacidad que tiene la inteligencia humana de reconocer la temporalidad de la vida. “El amor en el pensamiento es verdad”; la rectitud implica una vida responsable que desarrolle una armonía entre los pensamientos y los hábitos, que ofrezca congruencia entre el discurso y la acción. “El amor en acción es rectitud”; la paz, es un estado que no se encuentra fuera del ser, ya que el entorno es un ente cambiante que pasa desde lo positivo hasta lo negativo y viceversa, esta dualidad impide al ser encontrar paz en aspectos no fundamentales, por lo que insta al practicante a buscar en sus propias experiencias introspectivas este valor. “El amor en el sentimiento es paz”; la No Violencia implica una comprensión de que se es parte de un todo, que las acciones tienen repercusiones en el nivel personal, en el entorno social y ambiental, por lo que “el amor en el entendimiento es no violencia”:

el Ser del Humano es el Valor del Amor. Su función intuitiva, la que le permite ver hacia dentro, es la conciencia que le hace entender la unidad de toda la realidad y por tanto se expresa como No Violencia. Su función emocional, la que le permite establecer una empatía con el universo, al cumplir plenamente su cometido, manifiesta Paz. Su función intelectual, al cumplir su misión de discernir entre lo permanente y lo pasajero, brilla como Verdad. Su función física, al establecer la relación con el resto del mundo en armonía con la Verdad de que él es Amor, florece en Conducta Recta. *Sathya Sai Baba.*

Se plantean dentro de la propuesta educativa *Sathya Sai*, tres modalidades de implementación de la práctica de valores humanos: modalidad curricular, modalidad co-curricular y la modalidad directa. Para esta propuesta de investigación se plantea la modalidad directa, la cual consiste en diseñar lecciones con un tiempo especialmente dedicado a la práctica de un valor humano específico, para lo cual se recurre a la utilización de cinco técnicas: narración de historias, canto, frase, armonización o silencio y actividad grupal.

- Armonización o silencio: se parte de que la educación consiste en extraer los valores humanos del ser, es fundamental que los participantes tengan la oportunidad de observar su interior. Esta técnica permite la relajación del cuerpo así como equilibrar el pensamiento y las emociones, con lo cual se promueve la concentración y la conciencia de sí mismo. Es importante tomar en cuenta que la respiración es protagónica en el éxito de esta técnica de relajación: una respiración profunda y rítmica producirá un equilibrio físico, emocional e intelectual. Puede ser puesta en práctica a través de actividades de concentración, autoobservación e incluso movimiento, escuchar música, caminar o dibujar, así como imaginar la luz de una vela pueden ser parte de ésta práctica.
- Frase o pensamiento positivo: se busca aumentar el acervo de datos sometidos medidos por la reflexión y la toma de conciencia, así que las frases o pensamientos positivos irán formando parte de una perspectiva positiva de la acción; se espera que estas experiencias, sirvan de guía para los participantes en el momento de la toma de decisiones.
- Historia: la aplicación de esta técnica considera que el profesor debe tener en cuenta la buena entonación, gesticulación así como la utilización de materiales adecuados. Consta de tres etapas: la preparación, donde el profesor selecciona y prepara la historia

tomando en cuenta las características propias del grupo al que se dirige; el relato, en el cual la narración debe tener un introducción, un desarrollo un clímax y un desenlace; y el seguimiento, donde se debe guiar y apoyar al niño para asimilar el mensaje sin forzarlos a una moraleja preestablecida. La historia es una técnica que facilita al estudiante comprender la importancia de convertir los ideales en acción.

- Canto grupal: cantar fortalece el manejo de la respiración, contribuye en la relación de los hemisferios cerebrales, genera buen estado de ánimo y desarrolla la memoria, por su parte si la letra conlleva un mensaje de virtud y confianza, se facilitarán a los participantes la aprensión del valor del que se está tratando. Pueden añadirse otras actividades como el movimiento corporal, la danza, el dibujo, la poesía y otros varios para reforzar ésta técnica.
- Actividad grupal: busca promover en el individuo la conciencia de colectividad, de su dimensión social. El ser humano vive en grupo, nace, crece y se desarrolla dentro de una ambiente social, por lo que trabajar juntos y en unidad debería ser algo natural. La actividad grupal debe ser agradable y divertida, para permitir la creatividad del niño y fortalecer su autoconfianza. La implementación de esta técnica implica el establecimiento de reglas, el intercambio con otras personas, la exigencia de transitar del yo al nosotros, en fin la posibilidad de poner en práctica, real y simbióticamente, los valores humanos.

El modelo planteado por el Dr. Zelle, director en “Certificate in Music for Social Chang and Human Values”, propone el siguiente orden para la realización de estas prácticas en el contexto de la orquesta o el ensayo: antes del ensayo el “pensamiento de la semana”, iniciar el ensayo con el ejercicio de armonización, antes del receso realizar la canción, posterior al receso cuento u actividad, a modo de conclusión del ensayo, la canción y el ejercicio de armonización.

Conclusiones y recomendaciones

La propuesta inicial de este proyecto “Creación de un Programa de Educación Musical, orientado hacia el desarrollo de las potencialidades de los niños y jóvenes de la comunidad de Pochote, Puntarenas” que sirviera de tesis de licenciatura del autor, se realizó visualizando tres etapas primeras de desarrollo con una duración de diez años. Dentro de esta propuesta de diez años, es indispensable puntualizar que el trabajo realiado en el nivel de desarrollo económico y académico, en el plano individual como colectivo, el quehacer orquestal y de las agrupaciones tanto instrumentales como vocales fueron las herramientas que permitieron consolidar la infraestructura, así como la metodología adecuada que serán reflejo de este proyecto de educación musical.

Actualmente, la Escuela de Música de Cóbano, SiNEM- UCR; ofrece sus servicios en un edificio brindado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano; asimismo, tiene a disposición la Casa de la Cultura de Cóbano (perteneciente a la asociación previamente mencionada) en donde realiza la mayor cantidad de sus actividades pedagógicas y artísticas.

Aún cuando la junta de padres de familia paga los servicios de la profesora de Orquesta Infantil (un cuarto de tiempo), el material humano y docente requerido continúan siendo una de las carencias fundamentales del programa, ya que tanto la falta de plazas disponibles así como de profesionales que estén en disposición de ofrecer sus servicios en una zona tan remota del país, son limitantes complejas y urgentes de resolver.

Por otro lado, la primera generación de estudiantes de la escuela empiezan a dirigirse a centros de estudios superiores, situación que se espera responda positivamente a la propuesta inicial; “la cuarta etapa de este proyecto, consiste en la formación pedagógica de los educandos, con conciencia del entorno y sentido humano y que a su vez proporcione de forma cíclica este desarrollo artístico musical. Así pues, en un futuro los mismos jóvenes de la zona serán los que podrán dotar y mantener el cuerpo docente de la institución...”

en este sentido es muy importante hacer notar que justamente estos jóvenes empiezan a construir un escenario de crecimiento sólido y oportuno. La pregunta que cabe formularse es ¿cómo encontrar aliados estratégicos que permitan el flujo económico para dar lugar así a la contratación de estos futuros profesionales con el fin de reincorporarlos al proyecto? La figura de un procurador de fondos parece ser en este sentido la respuesta; sin embargo esta posibilidad requiere de un análisis de la legislación pertinente.

A pesar de que el material propuesto para la conformación de la orquesta responde positivamente a las necesidades de los educandos y a las expectativas de desarrollo técnico y musical, el proyecto plantea la necesidad de confeccionar un material basado en las distintas expresiones musicales propias de la región centroamericana, con la búsqueda de una práctica de los contenidos musicales que se dé desde una perspectiva inclusiva de los materiales propios, con la consideración la programación general de las distintas agrupaciones de la escuela, la música nacional y latinoamericana como eje fundamental de la propuesta educativa.

Las actividades realizadas por la Escuela de Música se llevan a cabo gracias a diversas gestiones ejecutadas a través del profesor responsable del proyecto; no obstante, cuentan con algún apoyo del gobierno local y una ausencia constante del gobierno central. Pese a que el Campamento Internacional de Música desarrollado en la zona es una actividad pedagógica de tanta importancia para el crecimiento cultural de la península, lamentablemente el apoyo del gobierno local así como del gobierno central sigue siendo nulo.

La urgencia de inyección de recursos al programa proyecta la necesidad de desarrollar estrategias de captación económica y donaciones que garanticen la permanencia del proyecto y a su vez que propicien un crecimiento saludable de este. La Asociación de Desarrollo Integral de Cóbano ha puesto al servicio del Proyecto de la Escuela de Música de Cóbano la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica: 100-01-09000052-2, CCl: 15109010010000521; esto con el fin de garantizar

transparencia, lo cual permite contar con una figura jurídica que respalde las labores de la institución.

Se proyecta para el futuro próximo ofrecer la oportunidad a los jóvenes de la Escuela de Música de Cóbano de cursar las materias de Etapa Básica de Música de la Universidad de Costa Rica; esto gracias a la gestión, el apoyo y la visión de la ML. Marjorie Jiménez Castro directora de la sede del Pacífico, quien encuentra oportuna la intervención de la Oficina de Acción Social Universitaria como herramienta de impacto de la sede en las diversas comunidades del Pacífico, llevando de ésta manera, la Universidad a las comunidades más alejadas.

El Sistema Nacional de Educación Musical, por su parte, se encuentra en un proceso de reorganización; por lo cual la comunidad espera que dentro de este proceso, la institución pueda realizar acciones concretas que contribuyan con el desarrollo del programa, con especial interés se espera la posible contratación de personal docente y administrativo que puedan aliviar y reforzar la propuesta educativa en cuestión.

Se procurará extender a todas las agrupaciones que conforman el proyecto educativo las actividades propuestas para el desarrollo del Plan Piloto para la Educación en Valores Humanos en la Orquesta Infantil de la escuela de música Cóbano- SiNEM-UCR, 2015; basado en la metodología “Un nuevo paradigma para la educación musical en las comunidades” de la Universidad de North Park, Chicago. Así mismo se espera incrementar la población de esta agrupación a través de la llegada de niños provenientes de la Escuela Carmen Lira de Cóbano.

Cabe mencionar dentro de este apartado; y pese a no haberse desarrollado dentro del desarrollo de este documento, que la Escuela de Música de Cóbano dará a un programa de banda en convenio con la secundaria Futuro Verde, quienes brindan cinco becas completas a estudiantes de la Escuela de Música con el fin de que puedan acceder al bachillerato internacional con salida en música, con lo que se potencia la posibilidad de que esos estudiantes accedan a becas en el extranjero.

Por otro lado, se espera que esta relación con la Universidad de North Park se convierta en un programa de cooperación en el cual estudiantes y participantes del programa de la Certificación de Educación Musical en Valores Humanos puedan realizar intercambios, talleres y capacitaciones. Esto con el fin de fortalecer el contenido pedagógico y académico del currículo ofrecido en la institución, para garantizar a los participantes de ambos programas la oportunidad de roce con realidades, oportunidades, ideas, y posibilidades diferentes al ambiente inmediato.

La Escuela de Música de Cóbano - SINEM – UCR urge del apoyo oportuno de las instituciones con las que se encuentra relacionada; si bien cuenta con excelentes oportunidades de permanencia y crecimiento, este estará supeditado a que las acciones generadas garanticen su sostenibilidad.

Bibliografía

- Abarca, S. (1995). *Psicología de la motivación*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED).
- Arvelo, A. (Director). (2006) "Tocar y luchar" (video) Centro Nacional Autónomo de cinematografía, CINEMASUR.
- Barquero, L. (2006). *Enseñanza de la Música para I y II ciclos*. San José: EUNED
- Bausela, E. (s.f.). *La docencia a través de la investigación-acción.*, *Revista Iberoamericana de Educación* (ISSN: 1681-5653) Recuperado de: <http://www.rieoei.org/deloslectores/682Bausela.PDF>
- Bordas, I. (ed.). (2001). *Manual del Educador*. Vol. 4. Barcelona: Parramón Ediciones S.A. Barcelona.
- Brenes, A. (1995): Los trabajos finales de graduación. San José: EUNED
- Chasins, A. (1972). *La música en la encrucijada*. Buenos Aires: Ediciones Marimar.
- Chavarría, M. (2003). "Una educación inicial comprometida: la paz y el desarrollo sostenible". *Rev. Educación*, vol. 27, n 1, pág. 45- 66.
- Copland, A. (1955). *Cómo escuchar la música*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Depins, J. (1989). *La música y el cerebro*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Domingo, V. (2008). *El valor de la educación musical en el desarrollo integral de la persona*. Recuperado de: www.educaweb.com/noticia/2008/02/11/valor-educación-musical-desarrollo-integral-persona-210767.html
- Elliot, J. (1993). *El cambio educativo desde la investigación-acción*. Madrid: Morata.
- Flores, B. (1978). *La música en Costa Rica*. San José: Editorial Costa Rica.
- Gallegos, C. (Abril, 2000). "La música y los niños". *Rev. Electrónica: Filomúsica* n. 45. Recuperado de: <http://filomusica.com/wgindex.html>
- Gallegos, C. (noviembre, 2000). "El despertar del niño en la música". *Rev. Electrónica: Filomúsica* n. 52. Recuperado de: <http://filomusica.com/wgindex.html>
- Gallegos, C. (Octubre 2003). "Experimentar las cualidades del sonido". *Rev. Electrónica: Filomúsica* n. 61. Recuperado de: <http://filomusica.com/wgindex.html>
- Gento, S. (s.f.). *Marco Referencial para la Evaluación de un Proyecto Educativo*. Recuperado de: <http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/01-05.pdf>
- Instituto Sri Sathya Sai de México, A.C., (2012). *Manual de Educación Sathya Sai en Valores Humanos: Primer Grado*. Puebla, 326, Col. Roma. México, D.F., 06700.
- Méndez, C y Hemsy, V. (2005). *Hacia una educación musical latinoamericana, Comisión costarricense de cooperación con la UNESCO*.
- Molina B, Z. (2002) *Planeamiento didáctico: principios y procedimientos para el desarrollo*. San José: EUNED.
- Navarro, J. (ed.). (N.I.) (1987) *El mundo de la música*. Barcelona: Océano Grupo Editorial. S.A.
- Ordóñez, J. (2002). *Introducción a la Pedagogía*. San José: EUNED.
- Siliézar, J. (2009). *Creación de un Programa de Educación Musical, Orientado Hacia el Desarrollo de las Potencialidades de los Niños y Jóvenes de la Comunidad de Pochote, Puntarenas*. Heredia, Costa Rica.
- Zelle, T. (2015). *Un nuevo Paradigma para educación de música y en comunidades*. North Park, Chicago. Certificado en música para el Cambio Social y Valores Humanos.

