

UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO
FACULTAD DE ARTES
PRODUCCIÓN MUSICAL

LABORES DE UN PRODUCTOR Y PRODUCCIÓN MUSICAL EN TALLER JEC
DEL COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO

Alumno: Claudio Correa Pereira
Profesor guía: Guillermo Fernández

Tesis para optar el título de Productor Musical
Tesis para optar al grado académico de Licenciado en música

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	5
1.1 Antecedentes:.....	5
1.2.- Fundamentación del problema de investigación	5
1.3.- Formulación del problema de investigación.	7
1.3.1 - Pregunta de la Investigación	7
1.3.2 - Objetivos	8
1.4.- Justificación de la investigación.....	8
1.5 - La producción musical en el aula.....	8
2. MARCO TEÓRICO	10
2.1 - Trabajo colaborativo	10
2.2.- función del productor musical.....	13
2.3.- Cualidades de los estudiantes.....	16
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. MARCO METODOLÓGICO.	18
3.1.- Tipo de investigación	18
3.2.- Diseño de la investigación	18
3.3.- Caracterización del universo, población y muestra.....	19
3.5.- Técnicas e instrumentos de recopilación de información	20
3.6.- Procedimientos metodológicos para la aplicación de los instrumentos investigativos.....	21
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS	23
4.1. Elementos previos a la intervención.....	23
4.2. Bitácora de la intervención	24
4.3.- Análisis personal de la intervención.....	39
4.4. Análisis de entrevistas a estudiantes y profesor	41
4.5. Informe del profesor Pablo Correa	43
4.6.- Análisis de la presentación en el Colegio Santiago College:	45
CONCLUSIONES	46
BIBLIOGRAFÍA	53
ANEXOS	54

INTRODUCCIÓN

En la siguiente investigación se expone, fundamentalmente, la experiencia del proceso de la producción musical en un taller JEC (Jornada Escolar Completa) y de la posterior grabación de un disco con los estudiantes de este taller.

Además, en la presente se anexa un informe de práctica profesional en el cual se detalla la bitácora de cada una de las actividades realizadas en el establecimiento que van desde el primer día de ensayo hasta el último día de grabación.

En este trabajo se plantean inquietudes motivadas por la poca importancia que se le otorga a la asignatura de Educación Musical, tanto a nivel educacional como a nivel social.

Se entregará una propuesta de trabajo, o tipos de trabajo que debería realizar un productor musical en un establecimiento educacional.

Además, se resalta la importancia del trabajo colaborativo y su aporte al aprendizaje como estrategia de trabajo para logros como los que se proponen y exponen en la presente investigación.

Se expondrán algunas de las habilidades adquiridas en la carrera de producción musical, las cuales fundamentan la presencia de un productor musical en un taller como el descrito en esta investigación.

También están las entrevistas realizadas, con las cuales se comprueba la relevancia de la labor y acompañamiento de un productor para ciertas labores musicales descritas en este trabajo. Considerando a este profesional un aporte técnico para potenciar las capacidades de los estudiantes y ofreciendo con ello mayores garantías de realizar productos concretos al cabo de un proceso.

Esta experiencia se lleva a cabo en el Colegio Metodista de Santiago, durante el segundo semestre del año 2013.

En ella se trabaja con un grupo de estudiantes seleccionados por el profesor de música del establecimiento y se realiza un trabajo de ensayos semanales con la finalidad de grabar un disco a fin de año. Ello, con la idea de crear una disciplina de práctica, que para la producción musical es clave en la obtención de resultados.

Se intenta implementar un sistema de taller musical en el cual el trabajo de los estudiantes

sea en equipo (colaborativo), con el fin de estudiar algunas piezas musicales, aprenderlas y conocerlas para ser interpretadas por ellos y, finalmente, ser presentadas en el colegio en funciones en vivo y a la vez poder realizar un registro de un disco en un estudio de grabación, con ello se permitirá que cada individuo vivencie la música desde la producción musical.

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Antecedentes:

La carrera de producción musical es una carrera relativamente nueva en nuestro país a nivel de educación superior, por medio de ella el estudiante puede optar al grado académico de licenciado en música. A partir de la formación recibida, el interesado en la materia busca los espacios para poder hacer visible la carrera, sin restringirlo a los grandes medios con grandes producciones, espacios a donde únicamente un grupo pequeño pareciera tener posibilidades de llegar.

A pesar de la nutrida investigación, no se logró encontrar resultado alguno sobre trabajos realizados por productores musicales en establecimientos educacionales. Aparentemente, es una línea de trabajo que no se encuentra reconocida o suficientemente valorada en los colegios. Probablemente, esto puede estar asociado a los costos que involucra y al uso de tecnología que garantice un resultado aceptable.

Por medio de contactos, amigos y conocidos, se logró encontrar algunos casos en los cuales los profesores de Música han realizado talleres en distintos establecimientos. En otros colegios se han realizado talleres de batucada y murga, sin embargo, no se encontró ninguna información que dé cuenta de algún caso en el que un productor musical haya asistido y grabado un disco con un grupo de estudiantes de un colegio.

No obstante lo anterior, se encontró el caso de Leopoldo Muñoz de la Parra (director del colegio “Francisco Varela”), quien realizó los contactos para poder grabar un disco con un coro de niños, a él se le entrevistó y se le pidió que contara la experiencia de entrar a un estudio y grabar con un grupo de niños. Otro entrevistado es el profesor Pablo Correa (Colegio Metodista de Santiago) a partir del taller de práctica musical que ha sido dirigido por él mismo durante los últimos 3 años.

1.2.- Fundamentación del problema de investigación

La inquietud fundamental se relaciona con el estatus que posee el arte, en particular la música, a nivel educacional y social en nuestro país.

Un productor musical se enfoca en obtener los mejores resultados a la hora de organizar y preparar cualquier tipo de acto relacionado con la música. La opción de trabajar con estudiantes de educación media se centra en la posibilidad de abrir una visión más seria y

completa sobre la actividad musical, abriendo un campo vocacional que, generalmente, no es considerado como una posible opción de estudios superiores.

Con esta investigación, además, se pretende abrir un campo laboral no explorado anteriormente por la producción musical. El arte y la técnica se funden en un mismo propósito, el de alcanzar los mejores niveles de interpretación musical y las mejores tecnologías para registrar dicho arte, para ser transmitido, escuchado y valorado por otros.

En la mayoría de los establecimientos educacionales no se le da importancia a la calidad del sonido de las presentaciones o eventos en general. En este ámbito el productor musical está capacitado para mejorar considerablemente la calidad sonora de dichas instancias, que pueden ir desde un acto cívico, donde los estudiantes hablan ante un micrófono, hasta los festivales o actividades artísticas en los cuales se requiere un sistema de sonido más sofisticado.

Por otro lado, en los establecimientos es muy difícil encontrar una persona que esté a cargo de realizar proyectos en esta u otras líneas. Por ejemplo, el productor musical está preparado para encabezar grupos de trabajo, eventualmente, con el Centro de estudiantes con la finalidad de enviar proyectos a la municipalidad o fondos concursables nacionales.

Gestionar fondos para adquirir equipos de sonido, construcción de una sala de música y acondicionamiento acústico de ésta, son necesidades en las cuales se puede enfocar el quehacer del productor musical en un establecimiento educacional, centrándose, por lo tanto, en la elaboración de presupuesto para estas actividades que, generalmente, quedan relegadas a planos secundarios por considerárseles de poco interés en una sociedad como la nuestra, acostumbrada a estándares educativos cerrados y sesgados.

La producción musical en el marco de un colegio, entre otras áreas, puede tener a su cargo todo lo relacionado con la realización eventos. Hay fechas especiales que imponen un alto nivel de producción y en las cuales se requiere necesariamente la expresión de un sonido audible. Licenciaturas, liturgias, aniversarios, reuniones sociales, etc., son espacios donde para los tiempos actuales, considerando la tecnología disponible en el mercado, es imposible que se improvise en materia de sonido.

El Colegio Metodista de Santiago no escapa a las dificultades descritas hasta aquí, pues en él se pueden observar las siguientes problemáticas:

- Falta de apoyo por parte de la dirección del establecimiento hacia las actividades musicales en las cuales participan los estudiantes.
- Escaso presupuesto para la compra de equipos necesarios al momento de realizar una actividad musical.
- Carencia de compromiso por parte de la administración del establecimiento con los estudiantes que poseen habilidades musicales destacadas.

Cada uno de estos déficits, es necesario comprenderlos en un marco más amplio de la educación chilena en general. Los problemas presupuestarios son un hecho y en muchos momentos se priorizan cuestiones operativas en la administración de los colegios, sin chance de inversión para talentos relacionados con el espíritu.

A pesar de lo anterior, se propone incentivar a aquellos estudiantes que tienen habilidades musicales. En la misma línea, generar conciencia de la importancia de apoyar estos talentos (y promover otros nuevos) y, al mismo tiempo, promover tanto en autoridades, profesores y estudiantes la valoración de la actividad musical en el establecimiento.

La modalidad del taller tiene su centralidad en estimular el trabajo colaborativo entre los pares, debido a la interdependencia que requiere un trabajo como éste y así obtener los resultados de manera más amigable. Además, con este tipo de relaciones se vivencia el trabajo en equipo, relevando cada individuo como parte fundamental del grupo, alejando el elemento competitivo que se genera regularmente en otros tipos de actividades académicas.

1.3.- Formulación del problema de investigación.

1.3.1 - Pregunta de la Investigación

Como ya se ha mencionado, la experticia que posee un productor musical es desconocida por la mayoría de las personas, por ello se hace necesario difundir su labor y abrir espacios en los cuales pueda desempeñarse a futuro. En este caso es un establecimiento educacional, es por ello, que nuestras preguntas surgen en relación a este contexto:

¿Qué labores puede desempeñar un productor musical en un establecimiento educacional?

¿Cómo influye la función de un productor musical en la experiencia de grabación, en la experiencia de un trabajo colaborativo y en la apertura a una experiencia vocacional en estudiantes de educación secundaria?

1.3.2 - Objetivos

Objetivo general

- Implementar y realizar un taller mediante el trabajo colaborativo supervisado por el profesor de música y el productor musical con la finalidad de grabar al menos seis piezas musicales con los estudiantes que integran el taller de música del Colegio Metodista de Santiago.

Objetivos Específicos:

- Seleccionar piezas musicales con los participantes del taller.
- Realizar arreglos simples en el caso de que las piezas sean muy complejas para los estudiantes.
- Realizar un ensayo semanal para aprender y practicar las piezas musicales seleccionadas.
- Realizar alguna presentación en vivo como muestra del trabajo realizado.
- Elaborar fichas de escenario y de grabación y explicárselas a los estudiantes para poder lograr la grabación de manera más eficiente.
- Realizar entrevistas a los participantes del taller y al profesor a cargo

1.4.- Justificación de la investigación

Esta investigación es posible pues se enmarca dentro de las actividades extra programáticas y de los talleres que se realizan en el colegio, instancias que potencian las habilidades musicales de estudiantes de enseñanza media en cuyo campo de interés esté la música. Considerar que la muestra de esta experiencia será una grabación en CD que signifique el cierre de este taller.

En estas sesiones se hará énfasis en desarrollar los conceptos de armonía, ritmo y melodía. Así, en el mismo momento que el estudiante esté aprendiendo las piezas musicales pondrá en práctica su capacidad y habilidad en cada uno de los tres puntos (se practicarán por lo menos seis piezas populares de artistas conocidos por los estudiantes).

1.5 - La producción musical en el aula

El productor musical debe realizar un análisis profundo de lo que encuentra en el colegio dónde realiza su práctica profesional. Algunos de los elementos propuestos en esta tesis y la

motivación para realizar este tipo de trabajo en un colegio, se basan en la importancia menor que se le otorga a la música en tanto asignatura, situación que repercute negativamente en la concepción general del arte.

Los aportes que un productor musical puede hacer en un colegio se pueden resumir en las siguientes:

- En primer lugar, el productor musical se complementa con el profesor de música y es sumamente importante establecer que ambos realizan labores totalmente distintas dentro de un establecimiento educacional.
- El productor puede lograr una sonoridad precisa y definida de los conjuntos musicales. Con ello se busca perfeccionar el sonido, lo que al final de cuentas tiene directa relación con la valoración de lo audible que otro le puede conceder.
- Al poseer conocimientos de sonido y de mezcla, facilita muchísimo el encuentro de las sonoridades requeridas por el profesor de música y en algunos casos por los estudiantes. En este sentido, la labor de un productor puede terminar siendo un estímulo para los intérpretes de la música y para los aprendizajes de la misma, al constatar que hay técnicas mediante las cuales se perfecciona su transmisión.
- El productor musical puede hacerse cargo de la producción de festivales y eventos con amplificación en vivo, cosa que siempre es deficiente en la mayoría de los colegios. Este hecho le brinda un plus a todo acto artístico, cautivando y produciendo un magnetismo que artes como la música son capaces de despertar.
- El productor musical puede grabar discos con piezas interpretadas por los estudiantes. Esta posibilidad tiene un atractivo para el estudiante de hoy que, aunque es parte de una cultura donde estas tecnologías están a su alcance, necesita un conocimiento especializado para el dominio de las mismas.

Todo lo anteriormente descrito apunta a hacer relevante la investigación y propuesta del presente trabajo. Fundamentado, además, en el sentido de servicio del arte y la técnica, como experiencias que adquieren valor comunitario. La música y las técnicas de sonido en general, son una aportación a un colectivo, que puede estar presente o ausente. Al final son otros los que reciben el beneficio. Por tanto, esta búsqueda tiene incluso una dimensión social.

2. MARCO TEÓRICO

Para determinar las distintas funciones que un productor musical puede cumplir en un establecimiento educacional, contemplaremos en primera instancia el aprendizaje colaborativo como el sustento en la ejecución de un proyecto extracurricular.

2.1 - Trabajo colaborativo

El aprendizaje colaborativo considera el diálogo, las interacciones positivas y la cooperación como fundamentos esenciales de su quehacer; sin embargo es la implicación colaborativa de cada persona, la que garantiza el alcance de las metas de aprendizaje, y la realización individual y colectiva (Monge, 2006 citado en MINEDUC, 2012)

Para que exista aprendizaje o trabajo cooperativo no basta con trabajar en grupos pequeños. Es necesario que exista una interdependencia positiva entre los miembros del grupo, una interacción directa “cara a cara”, la enseñanza de competencias sociales en la interacción grupal, un seguimiento constante de la actividad desarrollada y una evaluación individual y grupal (Johnson et al, 1994)

Para Johnson (1989) los aspectos esenciales en el aprendizaje cooperativo son los siguientes elementos: La interdependencia positiva, se dice que esta existe cuando un miembro percibe que está vinculado a los demás de modo que no puede lograr el éxito hasta que estos no lo alcanzan también y, por tanto, debe coordinar sus esfuerzos con los de ellos para la consecución de la tarea. Puede ser conseguida a través de objetivos comunes, la división del trabajo, la compartición de materiales, recursos o informaciones, la asignación de recursos o informaciones, la asignación de roles diversos y recompensas del grupo. La interdependencia positiva es un elemento esencial porque incide en la interacción, en la disponibilidad a la influencia del otro, en la adquisición de recursos psicológicos, en la motivación y en el rendimiento individual. La percepción del alumno de que sus esfuerzos son necesarios para que el grupo pueda alcanzar las metas deseadas y que los medios disponibles son útiles para conseguir la tarea, crean un sentido tal de responsabilidad personal y de empeño en el trabajo cooperativo que redundan en una eficacia extraordinaria en el aprendizaje y en el trabajo común. El *feedback* hace percibir cómo cada cual contribuye al bien de todos y cómo el grupo previene y elimina los comportamientos adversos a la cooperación. La interdependencia positiva conduce a la interacción positiva “frente a frente” entendida como la animación y

colaboración recíprocas para conseguir los objetivos comunes y que manifiesta en que los miembros del grupo:

- Se presentan recíprocamente ayuda y apoyo a la vez que perciben más frecuentemente la necesidad de dar y recibir ayuda.
- Intercambian recursos de información y de materiales, estableciendo una comunicación eficaz, rica en verbalizaciones y modos de argumentar así como en elaboraciones profundas de información.
- Verifican a través del *feedback* tanto los procedimientos como la satisfacción sentida de trabajar juntos a fin de mejorar.
- Estimulan con opiniones y confrontaciones las creencias, suposiciones y pensamientos ajenos, promoviendo una visión más amplia y global de las cuestiones planteadas y una mayor calidad en la toma de decisiones.
- Están motivados por el bien común y solicitan el empeño de todos por alcanzar los objetivos de todo el grupo.
- Experimentar un moderado nivel de ansiedad y estrés. (Johnson and Johnson, 1993)

En consecuencia, la interacción positiva frente a frente promueve un conocimiento recíproco con personas y fomenta el desarrollo de una gama amplia de habilidades cognitivas y sociales de los miembros del grupo. También se considera la enseñanza-aprendizaje de competencias interpersonales y la formación de pequeños grupos. No es suficiente poner juntos a los estudiantes y darles la consigna de trabajar cooperativamente para que realmente lo haga. Es necesario enseñarles las competencias imprescindibles para una cooperación eficaz tales como tener objetivos claros, mantener una comunicación eficaz, afrontar de modo constructivo los conflictos, elaborar procedimientos flexibles de toma de decisiones, distribuir adecuadamente el poder de influencia en el grupo, etc. El último punto que toman en cuenta es la revisión y control de comportamiento del grupo. El aprendizaje experiencial de las competencias sociales, el necesario desarrollo de comportamientos coherentes con una interdependencia positiva, el diverso nivel de habilidades sociales entre los miembros del grupo, exige que el grupo tenga un continuo y constante control del propio comportamiento

durante el desarrollo como una vez terminada la tarea común. (Johnson and Johnson, 1989).

Con estas premisas Slavin (1992) sostiene que son tres los elementos esenciales y característicos del método o de la técnica Student Team Learning de un aprendizaje cooperativo:

- La recompensa del grupo: pueden ser de distinta índoles adaptadas a la edad y a la situación, pero substancialmente expresan un reconocimiento público de los resultados conseguidos.
- La responsabilidad individual: El éxito del grupo depende del nivel de aprendizaje que cada cual está dispuesto a alcanzar y realizar. Todos los miembros son responsables en este empeño. No de un modo individualista, sino colaborativo: ayudándose recíprocamente, explicándose aquello no bien comprendido, controlando el propio aprendizaje a través de preguntas, asegurándose de que cada miembro del grupo está preparado para afrontar una prueba individual, cuanto ha aprendido, etc.
- La misma oportunidad de éxito: la condición cooperativa asegura que todos los miembros tengan la posibilidad de conseguir el éxito mejorando resultados anteriores.

Cowie, Smith, Boulton y Laver (1994) han llegado a la formulación de tres aspectos fundamentales:

- Los estudiantes deben tener experiencias de grupo no basados sólo en la amistad, sino en grupos cooperativos.
- Para formar grupos cooperativos es necesario enseñar a los estudiantes habilidades de comunicación, de intercambio de informaciones, de trabajo eficaz compartiendo las cargas para alcanzar el objetivo común.

Una competencia absolutamente necesaria es la capacidad de saber afrontar y superar los conflictos.

En el texto *Trabajo colaborativo, alternativa para elevar aprendizajes significativos* de José Luis Zúñiga (2011), se dice que EL TRABAJO COLABORATIVO son las aportaciones que hace un estudiante o cada uno de sus compañeros de equipo en cuanto a experiencias,

comentarios, sugerencias y reflexiones sobre el trabajo que ha desarrollado cada uno de los integrantes del equipo, y a su vez, espera que sus compañeros de equipo contribuyan en el mismo sentido, con el objetivo principal de transformar el trabajo individual en un producto más rico que contemple las observaciones hechas por los compañeros de equipo, en suma, es mucho más que elogiar o estar de acuerdo con el trabajo del compañero, sino que por medio de la discusión y análisis serio se llegue a conclusiones de verdadera importancia que fortifiquen los aprendizajes significativos de todos los miembros del equipo de trabajo. El trabajo colaborativo promueve en equipos de estudiantes a lograr metas comunes, cabe aclarar, que trabajo colaborativo no significa repartir tareas ni es sinónimo de trabajar en grupo, ya que se puede observar que en un trabajo en grupo se puede dar la competencia entre los integrantes o bien la indiferencia y en el trabajo colaborativo la interdependencia positiva entre los miembros del equipo es el factor principal en esta forma de trabajo.

El aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Son elementos básicos la interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo. Todos los miembros pues comparten la interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del grupo. Se espera, entonces, que todos participen activamente, que vivan el proceso y se apropien de él.

2.2.- función del productor musical

El resultado del trabajo en equipo realizado requiere de varios elementos técnicos, que permiten llevar a cabo la tarea desde una perspectiva profesional y de calidad.

Durante el transcurso de la carrera de Producción Musical (UAHC) se dictan dos cursos de refuerzo sonoro, cuyo propósito es conocer a fondo algunos de los aspectos físicos, técnicos, acústicos y de producción relacionados con el audio en vivo. Una vez que conocemos los aspectos relacionados a la elaboración de un evento, se aplican los conocimientos adquiridos a través de las prácticas para unificar la parte teórica con lo práctica.

Finalmente, se desarrolla la habilidad de unificar los aspectos teóricos y prácticos con el propósito de mejorar la calidad de un evento o proyecto musical.

Los conceptos de Sonido Directo, Sonido Reverberante, Zonas Acústicas y Presión Sonora

en un local son fundamentales a la hora de hacer un montaje para una presentación de un grupo musical en vivo (Ortiz, 1992, pp. 5-7)

Además, con los cursos de estudio de grabación se obtienen los recursos necesarios para implementar el proceso de registro auditivo del proyecto realizado en el establecimiento.

Con las herramientas entregadas en la universidad se torna indispensable (en un principio) realizar muchos trabajos de producción en un ambiente doméstico. Las mezclas, la edición y la masterización, por ejemplo son labores que en el inicio se realizan de manera “casera”, pero no por eso de manera poco profesional, tener el sistema operativo adecuado, un buen hardware, buenos instrumentos virtuales y mezcladoras de sonido digitales, es esencial para lograr un buen resultado. Todos estos conceptos se entregan durante la formación académica del productor musical y son impartidos en los ramos de refuerzo sonoro y estudio de grabación.

Por definición un estudio de grabación es un recinto insonorizado y acondicionado acústicamente destinado al registro de sonido.

Un estudio común está formado por dos salas o cámaras aisladas acústicamente entre sí:

En el caso de la UAHC las dependencias del estudio de grabación cuentan con 4 salas independientes de grabación, lo que permite realizar registros en vivo mucho más limpios. Específicamente la sala de captación es la sala que se destina a la toma de sonido; está equipada con los micrófonos y líneas de envío a la sala de control.

Por otro lado, la sala de control es aquella en la que se instalan los equipos destinados a la grabación y posterior proceso de sonido (mesa de mezclas, multipistas, ordenadores, racks de proceso, equipo de monitores, etc.).

Uno de los aspectos más importantes en su diseño es la insonorización, de manera que el sonido exterior no penetre e interfiera en las grabaciones. Esto se consigue mediante la aplicación de diversos materiales especiales (absorbentes y aislantes) y el uso de cámaras de aire. Al mismo tiempo, dichos materiales se emplean también para conseguir condiciones acústicas específicas en el interior, como tiempos de reverberación determinados, optimización de la difusión del campo sonoro, prevención de formación de ondas estacionarias, etc. (Tribaldos, 1999)

Gestión cultural:

Además, en la universidad se dicta el ramo de Producción y gestión Cultural.

Con este ramo se desarrollan algunas funciones básicas para llevar adelante un proceso administrativo que incluye la planificación, organización, dirección y control.

Planificación:

Proyecta los objetivos, las acciones y métodos para alcanzarlos.

Se trata de visualizar y anticipar los problemas que se presentarán en la ejecución de los proyectos y la forma de resolverlos.

Organización:

Esta función ordena los elementos que participan en la estructura de una organización para cumplir los objetivos de manera eficaz, eficiente y llevar adelante la planificación acordada.

Es necesario aquí asignar responsabilidades, dependencias y líneas de comunicación.

Dirección:

Cuando se emprenden grandes tareas sobre las cuales se organiza un sistema determinado, es necesario introducir la supervisión de las actividades diseñadas. Esto incluye, entre otras cosas, desarrollar las habilidades necesarias para el buen desempeño de las personas que ejecutan las actividades.

Control:

Se refiere a las acciones destinadas a verificar el cumplimiento de las actividades planificadas y se encarga de medir el rendimiento obtenido en relación con las metas fijadas. En caso de haber desviaciones, se determinan las causas y se corrige lo que sea necesario.

Es fundamental visualizar la gestión dentro de sectores donde se cumplirán las funciones necesarias para llevar adelante los objetivos; entender la gestión en los diversos sectores culturales posibilita comprender mejor su actuar.

Podemos mencionar sectores como patrimonio, áreas artísticas (escénicas, visuales, música, literatura, audiovisual y otras), gestión cultural territorial, gestión de espacios, gestión comunitaria, cooperación y relaciones internacionales o turismo-cultura. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011)

Con todas las herramientas expuestas, el productor musical está capacitado para realizar

algunas funciones que, sin duda, son ajenas al contexto de un establecimiento educacional. En el caso particular del Colegio Metodista de Santiago, el productor podría asesorar al Centro de estudiantes, formulando proyectos para ser postulados a fondos públicos que en la eventualidad de ser favorable los resultados, significaría un alivio para el colegio en cuanto a la adquisición de equipamiento musical, de audio y de sistema de sonido en vivo. O bien, tener la posibilidad de acustizar la sala de música, aportar en obras como instalación de aire acondicionado, construcción de una nueva sala de música, mediante la consecución de fondos, en un lugar mucho más expedito (en mi experiencia en el colegio metodista, la sala de música estaba ubicada en el tercer piso del colegio, lo que hacía muy agobiante el proceso de traslado de los equipos al gimnasio o al primer piso para algunos eventos musicales).

Una eventual labor de un productor se relacionaría con la extensión, es decir, la coordinación con instituciones externas, particularmente educacionales con el fin de realizar salidas y presentaciones en terreno.

2.3.- Cualidades de los estudiantes

La investigación de Ken Robinson descrita en particular en su libro *El Elemento* (2010), en el que señala que cada uno tiene aptitudes y capacidades innatas permiten ser buenos en algún ámbito de la experiencia humana, y que es un proceso natural que sólo depende de las posibilidades de encuentro y desarrollo que cada quien tenga en ese, su ámbito, ha inspirado la idea de aportar desde la producción musical en la motivación sobre los estudiante. Por eso, al diseñar un programa simple de talleres musicales se permitiría ayudar a estos jóvenes en edad escolar a experimentar y desarrollar aquellos procesos y acercarlos a encontrar esto que llama Robinson, el Elemento.

Muchas características de este proceso con los estudiantes son aplicables a algunos de los postulados de Robinson, por ejemplo: tener la posibilidad de estar frente al elemento propio, luego la posibilidad de compartirlo con quien esté desarrollando el mismo elemento, posibilitándose así un aprendizaje a través del trabajo colaborativo. Se experimentó, también, lo que señala el autor acerca de la relatividad del tiempo en cuanto a que estar en tu elemento implicaría que el paso del mismo se hace imperceptible; fluidez que nos da cuenta que se está frente al Elemento de la música.

En el proceso de búsqueda de ese Elemento, Robinson señala que: “Hay que transformar la

escuela de arriba a abajo, necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social (que he denominado como trabajo colaborativo) y emocional fomente la educación personalizada. Que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones y estas dependerán de cuan creativa y variada sea la gente y además de cuan feliz sea.

Y para ser feliz hay que realizarse y desarrollarse, descubrir y cultivar aquello que nos motiva y nos hace sentir bien”.

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. MARCO METODOLÓGICO.

3.1.- Tipo de investigación

La investigación realizada es de tipo cualitativa, pues es abierta, democrática y recoge las motivaciones y apreciaciones que tienen los participantes a través de entrevistas. Además, se utilizará la observación participante dejando registro en el informe de práctica (bitácora) expuesta en el análisis de resultados de este proyecto.

En un principio se elige entre todos los participantes las piezas musicales que se interpretarán y a la vez cada alumno tiene la libertad de poder interpretar a su manera cada una de las piezas seleccionadas, posteriormente se les realiza ajustes estéticos, pero básicamente cada uno participa de manera libre y espontánea (en un principio).

Además, se promueve una mejora de las relaciones humanas, haciendo especial énfasis en derribar prejuicios y actitudes negativas que pongan en peligro el objetivo final.

3.2.- Diseño de la investigación

La investigación realizada es de tipo exploratoria y de intervención acción.

La investigación acción es una metodología de las ciencias sociales que se propone favorecer procesos de diálogo y participación entre los investigados y los investigadores. Busca generar caminos y estrategias para comprender una realidad concreta, cotidiana, con miras a proponer una intervención que mejore las condiciones de vida de una determinada población.

Es exploratoria, ya que la función de un productor musical en un establecimiento educacional es una experiencia piloto, así la función se irá determinando y categorizando a través de la implementación del taller y de las entrevistas a los involucrados.

De manera concreta la investigación realizada en el establecimiento favorece a mejorar la relación y el diálogo entre los estudiantes del taller con el productor y el profesor de música. Se logra la participación activa de cada uno de los involucrados, ya sea estudiando, practicando o ensayando. Mediante las estrategias tradicionales de ensamble musical se pretende lograr un buen resultado final.

Es casi nula la información existente sobre trabajos relacionados con producir a un grupo de estudiantes en colegios. Y con esta experiencia se pretende dar comienzo a una posibilidad

laboral para un productor musical en un establecimiento educacional.

Se realizarán labores poco frecuentes en un colegio. Por ejemplo, estar a cargo del sonido de manera profesional o realizar una grabación discográfica de la misma manera.

Además, se puede establecer una antesala a una investigación más profunda que tenga que ver con rescatar el valor de la educación musical y de la importancia de apoyar a los estudiantes con aptitudes musicales, en el sentido de darle la motivación de estudiar alguna carrera profesional relacionada con la música.

Con esta investigación se obtendrán conclusiones que tengan relación con la postura de las instituciones hacia la formación artística de los estudiantes. Así, como la valoración que se le brinda a la música por parte de estudiantes y profesores.

Una parte importante radica en qué sienten los estudiantes que viven este proceso.

3.3.- Caracterización del universo, población y muestra

El Colegio Metodista de Santiago es un colegio particular subvencionado de tipo Científico Humanista, pertenece a la Iglesia Metodista de Chile y cuenta con un Proyecto de Integración Educativa, que atiende estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Está ubicado al sur de la comuna de Santiago en la calle Arturo Prat N° 1655. Cuenta con una matrícula de aproximadamente 300 estudiantes al año 2014, distribuidos desde 1° Básico a 4° Medio (un curso por nivel) más un curso de Educación Especial.

La caracterización socioeconómica de los estudiantes nos habla de una pertenencia mayoritaria a estratos medios, con una importante matrícula de estudiantes extranjeros (colombianos y peruanos fundamentalmente) dado el sector con fuerte presencia inmigratoria en que se emplaza el establecimiento.

Cabe destacar que a la subvención se añade un copago por estudiante que no alcanza a ser de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo cual, de acuerdo a cifras entregadas en su balance anual, el colegio alcanza su financiamiento ajustadamente, situación que dificulta contar con insumos destinados al desarrollo musical de los estudiantes, por lo cual casi la totalidad de los instrumentos musicales son de propiedad del profesor de música.

La muestra:

En la producción realizada en conjunto con el profesor de música, se contó con la

participación de cinco estudiantes de enseñanza media:

Nombre	Curso	Edad	Instrumento
Alonso Toro	Segundo Año Medio	15	Batería
Sergio Loyola	Tercer Año medio	16	Bajo
Rodrigo Fernández	Tercer Año medio	15	Teclado
Matías Barrientos	Cuarto Año Medio	17	1ª guitarra
Diego Contreras	Cuarto Año Medio	17	Guitarra y voz

3.5.- Técnicas e instrumentos de recopilación de información

Para esta investigación se utilizaron entrevistas no estructuradas a los estudiantes, pues el objetivo era recopilar de forma fidedigna cuáles fueron sus motivaciones y su percepción del trabajo realizado y de la labor de la producción musical.

Por otra parte, se realizaron también entrevistas estructuradas a Leopoldo Muñoz de la Parra y a Pablo Correa, ya que, se requería obtener aspectos técnicos y detallados del proceso, y de la labor de profesor y tutor de taller JEC respectivamente.

Se entrevistó a:

- Leopoldo Muñoz de la Parra, director del colegio Francisco Varela a su participación en la grabación de un disco con coro de niños de enseñanza básica.
- Pablo Correa, Profesor de Música del Colegio Metodista de Santiago.
- Diego Contreras, estudiante de Cuarto Año Medio del Colegio Metodista de Santiago, participante como vocalista y guitarrista del grupo de grabación del disco.
- Sergio Loyola, estudiante de Tercer Año Medio del Colegio Metodista de Santiago. Participante como bajista del grupo de grabación.

Estas entrevistas se podrán cruzar con los resultados del proceso del taller musical y definir

los puntos más importantes que llevarán a las conclusiones de este trabajo y las respuestas a las preguntas de esta tesis. Para poder de este modo alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación.

3.6.- Procedimientos metodológicos para la aplicación de los instrumentos investigativos.

En un principio el diálogo con los estudiantes y el profesor de música consistió en dar a conocer el proyecto, luego la elección democrática del repertorio a ensayar, para posteriormente poder interpretarlos en la grabación. Se interactuaba constantemente con los estudiantes, realizando alcances a las tareas realizadas por cada uno, por ejemplo, el estudiante se iba con la misión de traer para la próxima sesión la pieza musical elegida. La semana siguiente los estudiantes mostraban sus avances y en conjunto con el profesor de música se les daban indicaciones de posibles arreglos musicales para complementar el trabajo realizado por el estudiante.

Fundamental se torna la capacidad de escuchar (y luego interpretar la música) de cada uno de los estudiantes, pues en definitiva ellos mismos tenían que traer las piezas aprendidas. Con esta metodología el trabajo se hacía colaborativo entre estudiantes, profesor y productor.

La finalidad del taller era grabar un disco de *covers* con un grupo de estudiantes del Colegio Metodista de Santiago. Los seleccionados por el profesor de música deben ser estudiantes de enseñanza media y con aptitudes musicales. Además, se realiza una práctica profesional como productor musical del mismo establecimiento.

La idea es realizar el trabajo de productor musical y estar a cargo de todo lo que tenga que ver con las presentaciones en vivo, actos cívicos, gestión cultural, y producción de los eventos que estén relacionados con el sonido y la música en general.

Después de esta experiencia, se podrá concluir qué tipo de labor es la que puede y en algunos casos debe realizar un productor musical en un establecimiento educacional.

Se podrá dar fundamentos básicos sobre la importancia de un productor en un colegio, o bien, la importancia de tener a alguien que cumpla con esa labor.

Además, se trabaja como productor musical de un grupo de estudiantes que realizan un taller musical. Con ellos se realiza la grabación de un disco.

El taller estará a cargo del profesor titular de música Pablo Correa. Con él trataremos de

lograr con éxito la grabación del disco que tendrá cinco covers conocidos por los estudiantes e interpretados por los mismos.

Para llevar a cabo todo lo descrito anteriormente se propone la siguiente planificación general.

Planificación general:

Actividad	N° de sesiones
Reunirse con los estudiantes y realizar una inducción al taller. Presentar los objetivos y metodología de trabajo.	1
Revisión de las piezas musicales a interpretar. Decidir cuáles serán las que se interpretaran, para luego ser grabadas en el disco final.	1
Analizar las piezas musicales elegidas, definir instrumentos a ocupar, manera de tocar cada instrumento además lograr la sonoridad apropiada para el mejor resultado musical posible.	6
Ensayo y preparación de la presentación de los estudiantes en el colegio “Santiago College”.	3
Ensayo general de presentación de los estudiantes en el “Santiago College”.	1
Revisión de detalles de grabación, explicación de la técnica de grabación y ensayos finales pre-grabación.	2
Grabación del disco.	2

Se realizarán entrevistas previas para poder organizar una metodología de trabajo así como la descrita en la planificación general. Además con ellas se podrá estar al tanto de las condiciones generales en las que se encuentra el establecimiento (equipos musicales con los que cuenta, aptitudes musicales de los estudiantes o la importancia que le otorgan las autoridades y estudiantes a la formación artística).

Una vez concluido el proceso, se entrevistará a algunos estudiantes participantes de esta experiencia para obtener su opinión sobre el proceso y así extraer las conclusiones de esta investigación.

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1. Elementos previos a la intervención.

De la entrevista a don Leopoldo Muñoz de la Parra no se logró extraer información que sirviera para los fines de este estudio, debido a que su trabajo en estudio consistió en grabar a niños que van de 1°o a 4° básico.

No obstante, de la entrevista realizada a Pablo Correa se rescata bastante información correspondiente a las condiciones en las que se encuentra el Colegio Metodista al momento de empezar la labor como productor en dicha institución.

El colegio se ha caracterizado, en el transcurso de su historia, por la constante presencia de estudiantes que tienen aptitudes y capacidades innatas para la música. Contradictoriamente no se invierte en materiales de apoyo para la buena realización de la clase de música. El hecho de que solo exista una guitarra acústica a disposición del profesor de música, y que además le falten dos cuerdas es un ejemplo de lo mencionado. Por otro lado, la sala de música está pesimamente ubicada en un tercer piso, lo que dificulta el desarrollo de las clases de otras asignaturas; por dar un ejemplo, hay ocasiones en las que se está ensayando y la música se escucha en todo el establecimiento y sobre todo en las salas contiguas, lo que dificulta la concentración de los estudiantes.

El profesor Pablo ha realizado un taller de práctica musical con estudiantes de enseñanza media durante los dos años previos (2011 y 2012) a esta práctica de producción musical, en ese taller se han potenciado las habilidades musicales de muchos estudiantes, logrando tener prácticamente una banda musical por nivel.

El desarrollo personal de los estudiantes ha sido notorio gracias a su participación en el taller, tal es el caso de Alonso T. (baterista del grupo de trabajo de los estudiantes), sobre quien se ha evidenciado una notable evolución personal, logrando superar paulatinamente una marcada timidez.

El trabajo relacionado con la gestión de los eventos artísticos siempre estuvo marcado por el protagonismo del profesor de música, en contraposición al escaso apoyo de las autoridades del establecimiento. Es lo que el profesor Pablo Correa ha puesto en evidencia en su entrevista.

4.2. Bitácora de la intervención

A continuación se expone la bitácora (informe de práctica en el Colegio Metodista) de trabajo, en la cual se evidencia todo el proceso y los resultados obtenidos al finalizarlo.

Informe de práctica en el Colegio Metodista de Santiago

Informe de práctica profesional año 2013

Alumno: Claudio Andrés Correa Pereira

Producción de conjunto musical de estudiantes del Colegio Metodista de Santiago.

Viernes 13/09/13 13:00 a 14:30 hrs. (1 ½ hrs.)

Me reuní con los estudiantes y el profesor Pablo Correa, en la sala de música del colegio.

Ahí les explique en qué consistirá nuestro taller y sobre los objetivos que se tienen pensados.

Les planteé la posibilidad de llevar algunos amplificadores de mi pertenencia, así como un teclado más apropiado, ya que el teclado y los amplificadores que poseen están en malas condiciones de funcionamiento.

Se les informa que el proceso de grabación sería en el mes de diciembre y quedamos de acuerdo en que el taller empezará de vuelta de las vacaciones de fiestas patrias.

Viernes 27/09/13 13:00 a 14:30 hrs. (1 ½ hrs.)

Me reuní con los estudiantes en la sala de música y practicamos tres temas de los Beatles.

Les entregué recomendaciones de cómo realizar el arpegio de una guitarra.

Les expliqué sobre la importancia de realizar guitarras diferentes que puedan reconocerse, sobre todo para facilitar el proceso de mezcla.

Los estudiantes están avanzados, pues tocan del año pasado y tenían listos y trabajados los tres temas vistos.

Viernes 04/10/13 13:00 a 14:30 hrs. (1 ½ hrs.)

Me reuní con los estudiantes en la sala de música y practicamos nuevamente los tres temas de los Beatles. Les entregué recomendaciones de cómo realizar el arpegio de la primera guitarra del tema “Mi casa en el árbol”.

La idea es que realicemos un arreglo musical de esta obra. En esta ocasión el bajista no pudo venir al taller por lo que lo tuve que reemplazar en el bajo.

Viernes 11/10/13 13:00 a 14:30 hrs. (1 ½ hrs.)

Revisamos todo el repertorio que tenemos y las canciones que están más débiles son: “Trátame suavemente” y “La casa en el árbol”. Se le da tareas a cada uno de los estudiantes para afirmar los puntos débiles.

Se conversó sobre la presentación que tendremos el día 28 de octubre en el colegio “Santiago College”. Por último, Apoyé con las voces en algunos pasajes.

Jueves 17/10/13 20:30 a 22:30 hrs. (2 hrs.)

Tuvimos reunión con el profesor de música Pablo Correa.

Hay una presentación en el colegio Santiago College el día lunes 28 de octubre.

Hace un tiempo vino una delegación de este colegio al Colegio Metodista de Santiago, donde realizaron una presentación artístico-cultural. Esta visita consistió en realizar tres presentaciones musicales ante los estudiantes del Colegio Metodista, por esta razón le corresponde al establecimiento realizar una intervención artístico-cultural el día 28 de octubre en el escenario del colegio Santiago College.

Por este motivo, empezamos a planificar los pasos a seguir para lograr una buena presentación en esa instancia.

Entre mis tareas están:

Gestionar en la Corporación Metodista la facilitación del gimnasio de la Corporación el día domingo 27 de octubre, con la finalidad de realizar un ensayo general el día anterior a la presentación en el Santiago College.

Comunicarme con Susana Rojas (departamento de música del colegio Santiago College) y enviarle la ficha técnica que necesitaremos ese día.

Viernes 18/10/13 9:30 a 12:30hrs. (3 hrs.).

Me reuní con Pablo Correa en el Colegio Metodista con la finalidad de hablar con la directora del establecimiento para pedir autorización para ocupar el establecimiento los días 26 y 27 de octubre de las 15.00 a las 18.00 hrs.

No hubo ningún inconveniente, por lo que contamos con autorización para ensayar en las dependencias del colegio esos días extras.

Posteriormente, se conversó con el profesor de murga Cristian Riquelme y se le planteó la posibilidad de que el grupo de batucada del colegio participe en la presentación del día 28. A Riquelme le gustó la idea y apoyó prestando sus tambores durante ese día y además nos entregará un listado de estudiantes que participarán en la visita.

Le enviaré a Susana Rojas el siguiente correo con la ficha técnica:

Estimada Susana:

Le escribo por motivo de la presentación que tendremos en el Santiago College el día lunes 28 de octubre.

Adjunto el listado de canales, backline y planta de escenario para ese día:

Espero me pueda responder para saber la disponibilidad de lo pedido y, por otro lado, agradecería poder estar en las dependencias de su colegio desde las 9.00 para ayudar en la instalación de los retornos (escenario en general) y prueba de sonido previa a la presentación de nuestros estudiantes.

He tratado de contactarla por teléfono durante la mañana pero no había nadie en el departamento de música.

Mi número de celular es: 94830028. Si pudiera llamarme al recibir este mail para coordinar mi llegada al establecimiento y la llegada de la delegación también se lo agradecería enormemente.

Espero su respuesta

Saluda Atte

Claudio Correa

Productor Musical

Colegio Metodista de Santiago

Listado de canales:

Canal	microfono
Bombo	Shure beta 52 o micrófono de bombo
Caja	Sm-57
Hi-hat	Shure pg 81 o similar
Tom 1	Sm-57
Timbal	Sm-57
Over L	Rode nt 5 o similar
Over R	Rode nt 5 o similar
Teclado	Caja directa stereo
Bajo	Caja directa y micrófono de bombo
Guitarra 1	Sm-57
Guitarra 2	Mic de condensador
Voz 1	Sm-58
Voz 2	Sm-58

Backline:

- Set de batería: bombo, caja, hi-hat, dos tom, un timbal, set de platos y atriles para los platos, sillín de batería.
- Amplificador para bajo
- Atril de teclado, sillín de piano

Planta de escenario:

Se adjunta en este mismo correo.

(Agradecería si me pudiera informar si tiene los 6 retornos que adjunto a la ficha)

Viernes 18/10/13 12:45 a 14:45 hrs. (2 hrs.)

Me dirigí al Colegio más temprano porque llevé mi teclado para comenzar a ensayar con una mejor calidad de sonido en el teclado, pues el teclado del colegio es bastante básico y no suena muy bien.

Instalamos el teclado y ordenamos un poco la sala.

Asistieron todos (ha sido una constante).

Hicimos un ensayo rápido de los temas que tenemos preparados hasta el momento, aún hay alguna debilidad en el tema de Soda Stereo y de Jorge González.

Se le da recomendaciones a cada uno de los músicos para mejorar la actitud en la interpretación de cada instrumento.

Posteriormente, se les informa a los estudiantes lo siguiente:

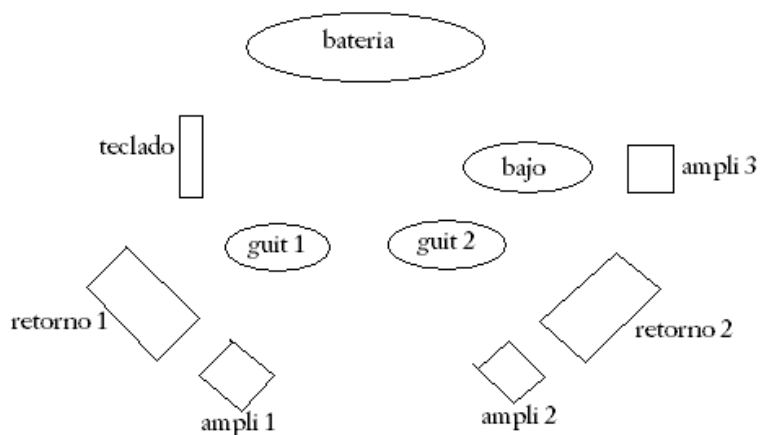
Está disponible el colegio para ensayar el sábado y el domingo sub siguiente.

El gimnasio del colegio está pedido para el domingo y además se les comenta que esto es debido a la presentación que tenemos como grupo de taller el día 28 de octubre en el Santiago College.

Luego realizar una charla motivacional a los estudiantes, se continuó con el ensayo y se les dio tareas específicamente al tecladista en relación a que debe escuchar más el tema “La casa en el árbol” de Jorge González.

A todos también se les pide que escuchen más los temas para que los incorporen de mejor manera para la próxima semana.

Realicé una nueva planta de escenario, ya que Susana rojas me respondió el mail y solo cuentan con 2 retornos.

Martes 22/10/13 14:45 a 16:15 hrs. (1 ½ hrs.)

Nos reunimos con el profesor Cristian Riquelme y el profesor Pablo Correa y participamos del ensayo del taller de batucada del profesor Cristian.

Ahí se trabajó el material para ser presentado en la intervención que se realizará el día lunes 28 en el colegio Santiago College.

Apoyé con el fondo (tambor grave) y el profesor Pablo con la caja.

Ensayamos con los estudiantes que seleccionó el profesor Cristian y se logró afirmar de manera positiva el bloque percutido.

Jueves 24/10/13 14:45 a 16:15 hrs. (1 ½ hrs.)

Nuevamente nos juntamos a ensayar con el bloque de percusiones.

Vimos el repertorio que mostraremos el día lunes en el colegio Santiago College.

En esta ocasión ensayamos en el gimnasio del colegio y planificamos la posición de cada uno de los percusionistas.

El orden de los instrumentos de izquierda a derecha (visto desde el público) es:

Fondo 1, surdo 1, surdo 2, caja 1, caja 2, repique 1, repique 2, fondo 2.

En esta ocasión faltó el fondero de la primera marcación pero lo reemplazé y tocaré ese día esa misma marcación

Viernes 25/10/13 13:00 a 14:30 hrs. (1 ½ hrs.)

En esta ocasión el tecladista no se pudo presentar por motivos personales.

Le enseñé a Matías (1ª guitarra) las partes de la guitarra de “Trátame Suavemente”.

Practicamos alrededor de seis veces el mismo tema y posteriormente le enseñé los arreglos de “La casa en el árbol”.

Estuvimos la mayor parte de la jornada revisando esos dos temas.

Al final, repasamos brevemente los cinco temas.

Se les pidió a los estudiantes que mañana 26 se presenten a las 15.00 hrs. en el colegio, ya que tenemos el espacio pedido para ensayar hasta las 18.00hrs.

Sábado 26/10/13 15:00 a 18:00 hrs. (3 hrs.)

Nos reunimos a las 15:00 hrs. Con el tecladista estuvimos revisando los arreglos que preparé para que los anotara y practicara antes de que llegaran todos.

Luego empezamos a ensayar el tema “Trátame Suavemente”. Lo ensayamos varias veces al igual que a “La casa en el árbol”. Posteriormente, ensayamos tres veces todos los temas y se les pidió que el día de mañana lleguen a las 15:30 para continuar con el ensayo previo al ensayo general.

Domingo 27/10/13 15:30 a 19:00 hrs. (3 ½ hrs.)

Nos reunimos en el colegio y revisamos el tema de Soda Stereo y el de Jorge González.

Luego ensayamos todos los temas.

Posteriormente, empezamos a trasladar las cosas al gimnasio de la corporación metodista.

Instalamos los equipos mientras esperábamos a los integrantes de la batucada.

Empezamos a hacer un ensayo general pero sólo con la banda; se tomó el tiempo y se controlaron 16 minutos de presentación del grupo musical.

Luego dimos recomendaciones al tecladista, voz 2 y guitarra 2.

Hicimos una nueva prueba general ensayando los 5 temas.

El orden de los temas es:

1. She Loves You
2. I´ve Just Seen a Face
3. Mi casa en el árbol
4. Trátame suavemente
5. Old Brown Shoe

Luego ensayamos con los integrantes de la batucada, se les explico el *timing* al profesor Cristian Riquelme y ensayamos los cinco ritmos que tocaremos y se calculó no más de 20 minutos de presentación.

Timing de la presentación:

Palabras del profesor Cristian Riquelme (2 min.)

Presentación de la batucada (20 min.)

Palabras del profesor Pablo Correa (2 min.)

Presentación de los estudiantes del taller de música (20 min.)

Lunes 28/10/13 09:00 a 14:30 hrs. (5 hrs.)

Nos reunimos a las 09:00 y comenzamos a transportar los equipos y los tambores que llevaremos al colegio Santiago College. El bus que nos trasladó partió a las 09:45, previo a haber cargado los instrumentos, rumbo al Santiago Collage y llegamos a las instalaciones del colegio a las 10:30.

Esperamos algunos minutos a que nos vinieran a buscar unos profesores de música.

Al llegar nos llevaron al auditorium del colegio.

Al llegar al auditorio nos dimos cuenta de que no se les había informado sobre el listado de canales que había enviado hace una semana atrás, por lo que tuvimos una pérdida de tiempo considerable ya que no pudimos hacer una buena prueba de sonido:

Por lo mismo, considero que hay cosas que no me pueden volver a ocurrir:

El listado de canales a utilizar debe ser propio y no depender del listado improvisado de la persona a cargo de conectar los equipos.

La persona que estaba a cargo del sonido conocía la consola pero tenía nula idea de la lógica de orden de canales, tenía desordenados los over, las guitarras separadas, no tenía mucho conocimiento de ecualización, pues, por ejemplo le había quitado los medios a las voces.

De a poco pude ir manejando la consola y arreglar el bajo que no se escuchaba y también la ecualización de las voces.

En general, estuvo buena la presentación de los estudiantes de la banda y de la batucada.

Al terminar la presentación, unos estudiantes del establecimiento se acercaron a algunos de los músicos del colegio metodista a saludarlos y felicitarlos, luego nos dieron un almuerzo de atención y compartimos con una profesora de coro y con la encargada del departamento de música del establecimiento.

Finalmente registramos fotografías a todo el equipo que participó, y aproveché de sacar las fotos del grupo musical y a cada uno de los integrantes (fotos que irán en el disco que

grabaremos a principio de enero).

Cuando el bus volvió a buscarnos, cargamos y partimos rumbo a las dependencias del Colegio Metodista.

Jueves 07/11/13 10:00 a 15:30 hrs. (5 ½ hrs.)

A las 10:00 a.m. Tuvimos una reunión con Gerardo López (profesor guía de la práctica profesional) y Marcela Mondaca (Directora del Colegio Metodista).

Esta reunión tenía como finalidad que Gerardo, como mi profesor guía de práctica profesional, contara y explicara a Marcela sobre mi tesis y sobre las funciones que debo realizar en el colegio.

Además se pide autorización a Marcela Mondaca para estar hasta finales de diciembre trabajando con los estudiantes para poder grabar el disco la primera semana de enero del 2014.

En otra reunión hablé con la directora del establecimiento y le planteé la posibilidad de que el colegio me apoyara económicamente para mandar a hacer la carátula del disco a una diseñadora gráfica, a lo que Marcela respondió que tenía que averiguar con la contadora si era posible y me respondería posteriormente.

Más tarde, luego de la reunión con Gerardo López y Marcela Mondaca, a eso de las 10:30 me dirigí al gimnasio del colegio a realizar el sonido de la presentación de los estudiantes en el Festival de la voz del Colegio Metodista, además fui designado como parte del jurado del festival.

Cuando llegué, Pablo Correa había instalado la batería y los instrumentos como le había dicho la noche anterior (nos habíamos reunidos en la noche y afinamos detalles de la planta de escenario).

Probamos sonido con la banda que estamos produciendo los días viernes y luego a las 11:15 empezó la competencia de 1° a 4° básico; luego de 5° a 8° y durante este *break* se presentó la banda que se puso por nombre “Los sin patente” finalmente se presentaron en la competencia los estudiantes de 1° a 4° medio.

Al finalizar la competencia se dio un *break* de media hora para que los jueces deliberaran y entregaran el resultado con el 1er, 2do y 3er lugar en cada categoría.

Se llamó a los estudiantes y se entregaron los resultados, finalizando esta jornada a las 15:30 (posteriormente a haber cargado mis equipos personales a mi casa y los del colegio a la sala de música del establecimiento).

Viernes 08/11/13 13:00 a 14:30 hrs. (1 ½ hrs.)

Nos juntamos con los estudiantes a analizar la presentación del día anterior (en el festival de la voz)

Se notó la falta de dos semanas de ensayo.

El tecladista no está estudiando lo suficiente, ya que se equivocó mucho en muchas partes de distintos temas durante la presentación.

En esta ocasión el tecladista no asistió a ensayo por lo que no pudimos darle todas las indicaciones con el profesor Pablo Correa. Se les pide a los chicos que practiquen más en sus casas para que podamos tener un mejor resultado el día de la gradación del disco.

La próxima semana no habrá ensayo porque se le realizara la despedida de 4° medio.

Viernes 22/11/13 13:00 a 14:30 hrs. (1 ½ hrs.)

En esta ocasión Alonso (batería) no se presentó a ensayo. Por lo que el profesor Pablo lo reemplazo en la batería.

Ensayamos varias veces el tema nuevo que estamos trabajando “Una nube cuelga sobre mi “los Bunkers”.

Luego analizamos los cortes y las voces del mismo tema.

Posteriormente, repasamos todos los temas que hay en el repertorio hasta el momento.

Viernes 13/12/13 13:05 a 14:45 hrs.

Ensayamos con los estudiantes y les comente de la manera de grabar.

Se les planteo la idea de que cada uno estaría en una pieza distinta y de cómo sería la técnica de grabación.

Les pedí los datos a los estudiantes:

Batería: Alonso Toro fono: 0225271659

Teclado: Rodrigo Fernández fono: 79800546

Bajo: Sergio Loyola fono: 97933734

Ira guitarra: Matías Barrientos fono: 58546777

Voz y guitarra: Diego Contreras fono: 72351545

Ensayamos los temas y se define que se grabaran los siguientes:

She loves you

I'm just seen a FACE

Mi casa en el árbol

Trátame suavemente

Old brown shoes

Una nube cuelga sobre mí

Se le pide a Sergio Loyola (bajo) que la próxima semana traiga las fotos y los videos grabados en el Santiago College.

Viernes 27/12/13 13:05 a 14:45 hrs.

Nos reunimos con los estudiantes y se les indica que hay algunos cambios en la manera de grabar.

Se dispondrá la batería, la 1ª guitarra y el bajo en una sala.

Diego (segunda guitarra) estará en otra sala y grabara aparte su guitarra.

Siempre estarán todos tocando en vivo al mismo tiempo

Las voces se grabaran al final de todas las tomas.

Y la grabación empieza el lunes 6 de enero (año)

Se les informa que deben estar en el estudio de grabación a partir de las 14.00 para realizar la prueba de sonido y empezar a las 15.00 con la grabación del disco.

Ensayamos los temas y definimos la manera de grabar la casa en el árbol.

Estaré dirigiéndolos dentro de la sala y se tocara sin las voces

Hay que realizar el listado de canales y definir el orden de grabación de los temas.

Jueves 02/01/14 16:30 a 18:00 hrs.

Me reuní en el transcurso del día con la directora Marcela Mondaca.

En esta reunión viví una situación bastante incómoda.

Fui citado el día 31 de diciembre por ella. Le había comentado en esa ocasión que quería contarle sobre los avances realizados y sobre la pronta grabación del disco que será el día 6 de enero. En esa ocasión ella me dijo que fuera durante el transcurso de la mañana del día de hoy a hablar y contarle.

Llegue a las 10:00 y le pedí a la secretaria que avisara de mi llegada.

Cuando llamó por fono la directora le dijo que debía esperarla porque estaba hablando con la contadora del colegio.

Después de esperar por 51 minutos fui atendido.

Le empecé a contar sobre la grabación y le comente sobre tres proyectos que tengo en mente, ejecutables en el mediano plazo.

Ella se molestó y dijo: “ves que vienes a hablar vienes con puras cosas negativas... nunca ven lo bueno del colegio”

Me sorprendí con lo que oí en ese momento y le respondí argumentando que mis proyectos se enfocan en las debilidades del colegio (falta de acondicionamiento de la sala de música, no está aislada, está en un tercer piso, el colegio no posee instrumentos propios) debido a que es precisamente ahí donde debo enfocar mis energías, para poder mejorar esas falencias y lograr de esta manera una mejora en la calidad de la educación artística de los estudiantes.

Lo más curioso fue que con ella he hablado en cuatro ocasiones: La primera fue cuando fui a presentarle mi proyecto de tesis y pedir la posibilidad de realizarla en el colegio.

En esa ocasión ella me dijo que no habría problema, incluso me dijo que podría realizarse un aporte de 100 mil pesos por concepto de la carátula del disco de los estudiantes. (Yo le insinué que eso sería para financiar la carátula y que el disco quedaría en el colegio como producto propio del establecimiento).

La segunda vez por motivo de pedirle una carta de la dirección del colegio dirigida a la jefatura de la carrera de producción musical.

La tercera vez fui con Gerardo López para que él le explicara de mis capacidades y de los fundamentos de mi tesis.

Recuerdo que Gerardo López le comento que: “es importante la formación artística de un individuo de edad escolar” a lo que Marcela asintió diciendo: “indudablemente”...

Y la cuarta ocasión fue el día de hoy.

Me causa asombro que:

En ninguna de estas ocasiones yo le haya comentado sobre las falencias del apoyo por parte de la dirección.

Se lo había comentado a algunos profesores que ensayan los días jueves.

En una ocasión argumentó que en ningún momento se obligó al profesor Pablo Correa a prestar sus equipos personales entre otras cosas, debido a que le mencione que el establecimiento no tiene equipos e instrumentos propios.

Sinceramente me aflige estar frente a esta situación, en la cual la directora del establecimiento mostró muy poco compromiso con el trabajo que estuvimos realizando en conjunto con el profesor de música del establecimiento.

Pero si estoy muy seguro de haber logrado la felicidad de los estudiantes en el proceso de ensayo para poder grabar el disco.

En una ocasión en pasillos le mencione (a la directora) que la caratula costaría 60 mil pesos y ella me dijo que debía consultarlo.

Luego en otra ocasión le dije que pude lograr el precio de 40 mil por la caratula, a lo que ella respondió lo mismo que en la vez anterior.

Luego durante la reunión de éste día ella me dijo que lo habían consultado con la contadora y que no había presupuesto para la carátula, por lo que no me podrían ayudar con el monto. Indudablemente esto refleja una falta de conciencia sobre el trabajo que se realizó en el colegio.

Finalmente le di las gracias por su crítica y le dije que le entregaría mi anteproyecto de tesis para que lo leyera y estuviera al tanto de lo que estoy haciendo (es penoso que ella misma me dijera en esta ocasión: “es que en realidad yo no tengo idea de que significa tu tesis”, siendo que Gerardo López se lo explico en mi presencia durante la reunión que tuvimos en una ocasión anterior).

Luego de esto me retiré y le comente a Pablo Correa lo sucedido y le dije que por lo tanto no habrá carátula para el disco.

El día de la grabación con los estudiantes

El siguiente es el listado de canales para la grabación de los estudiantes:

Instrumento	Canal	Micrófono
Bombo in	MADI 9 /STR 5	Beta 57
Bombo out	MADI 4/STR 6	Beta 52
Caja up	MADI 5/STR 7	Sm 57
Caja down	MADI 10/STR 8	NT-5
Hi-hat	MADI 12/STR 9	NT-5
Tom	MADI 13/STR 10	Sm 57
Timbal	MADI 14 /STR 11	Sm 57
Over L	MADI 1/STR 12	NT-2000
Over R	MADI 2/STR 13	NT-2000
Ambiente	MADI 16 /STR 14	K-2
Bass line	MADI 3/STR 15	Caja directa
Bass nadi	MADI 17 /STR 16	Nadi bombo
Guit 1 caja directa	MADI 15/STR 17	Caja directa
Guit 1 condensador	MADI 6/STR 18	NT-2
Guit 2 condensador	MADI 7/STR 19	NT-2
Voz 1	MADI 18 /STR 20	Sm 58
Voz 2	MADI 19/STR 21	Sm 58

EL TECLADO VA POR PISTA MIDI

Sala 1: batería, 1ra guitarra, voz 1 y bajo

Sala 2: 2da guitarra y voz 2

Sala de monitoreo: teclado midi

Una jornada muy gratificante debido a la alegría de los estudiantes en el momento de grabar. Tuve problemas solamente debido a la nula experiencia en un estudio por parte de los estudiantes.

El tecladista no practicó mucho y se equivocaba mucho, por lo que creo que dejaré el teclado

solo en 3 temas, además debo arreglarlos pues no están del todo bien.

Estuvimos con Diego Cerda de Tercer año de Producción, montando desde las 9.00 a.m. Mientras él trasladaba la batería de una sala a otra y me ayudaba a instalar los atriles con los micrófonos yo realizaba el mixer de canales y la sesión de nuendo.

A las 12.00 llegaron los estudiantes y empezamos inmediatamente a hacer prueba de sonido, salía un tanto extraño al principio, pero se ambientaron prontamente y logre extraer un material que me servirá para poder hacer un pequeño disco de los estudiantes

Terminamos de grabar la base armónica y luego comencé a grabar las voces. Decidí que mañana durante la tarde realizare nuevamente la grabación de las voces de los estudiantes ya que ocupe un pre amplificador que dejo el registro de la voz del vocalista con algo de distorsión.

4.3.- Análisis personal de la intervención.

Esta experiencia me dio mucha gratificación y pude extraer varias conclusiones:

No se puede mezclar un disco en un día.

Hay que estar practicando constantemente, pero en un estudio o algún lugar en donde los estudiantes se acerquen a la experiencia de grabar, pues en esta ocasión los estudiantes llegaron por primera vez a grabar sin un apresto (por suerte salió bien lo relacionado con el registro de los audios)

En mis próximas grabaciones debo tener un itinerario de grabación que sea de por lo menos 1 mes para lograr el sonido final y no tener que mezclar y ecualizar posteriormente a la grabación (es así como se debe hacer en realidad).

Sin duda el mejor logro fue la felicidad y entusiasmo reflejado en los estudiantes.

Esta vivencia les dio mucho aprendizaje en la parte musical y lograron por primera vez tener la experiencia de grabar en un estudio profesional (Estudio de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano)

Los estudios de producción musical, sin duda, son aplicables y de gran apoyo al trabajo que se puede realizar en un colegio, pero debe llevarse a cabo durante todo un año, para poder alcanzar todos los objetivos propuestos en esta investigación.

Durante el año 2014 tuve la oportunidad de apoyar al profesor Pablo en el sexto festival de la voz (el año pasado participé también del quinto, que se realizó después de 4 años de receso).

Lo que ocurrió en esta última versión fue muy alentador. Hubo una producción que jamás se había visto en ninguna de las versiones anteriores. Se ganó un proyecto con el cual se pudo financiar el arriendo de equipos para lograr una mejor sonoridad de las bandas.

Lo anterior refleja, según lo comentado por Pablo, el aporte que significó mi participación como productor durante el transcurso del año 2013, con la cual se tomaron varias experiencias vividas durante la intervención y con ellas se logró dar pie a una buena coordinación y gestión por parte del organizador de esta nueva versión del festival.

Lo bello fue que en la competencia de la enseñanza media cada curso tubo que apoyar a sus compañeros participantes del concurso con una banda sonora compuesta por estudiantes del mismo curso. Por lo que hubo 7 interpretaciones en vivo para los 7 participantes de la enseñanza media. Lo increíble fue que al menos 4 de los participantes tenían una capacidad natural en el canto que incluso noté superior a muchos estudiantes de música de la universidad, eso me dejó muy emocionado, y me hizo recordar algo que conversábamos con el profesor Pablo en una ocasión, y es el hecho de que en el Colegio Metodista han salido muy buenos músicos a lo largo de su historia, a pesar del apoyo intermitente por parte del establecimiento.

En el festival asistí con todo lo que tenía que ver con el sonido del evento.

Se produjo entre los docentes una valoración a la calidad del sonido en este tipo de eventos.

Por otro lado se pensó en proyectos tales como:

- Realizar un premio que consista en la grabación de 3 temas en un estudio profesional.
- Pedir recursos para que el establecimiento cuente con equipos de sonido propios para los próximos festivales.

4.4. Análisis de entrevistas a estudiantes y profesor

- Cómo verbalizan los entrevistados la labor del productor musical

Tanto para estudiantes y el profesor de música la experiencia de trabajar con un productor musical fue nueva y muy alentadora, motivadora y con altas expectativas.

Para el profesor Pablo Correa resultó muy gratificante, pues, en esta experiencia se lograron resultados que nunca obtuvo en sus talleres anteriores, como por ejemplo, el nivel de organización logrado por los estudiantes y la motivación que producía en ellos el hecho de grabar de manera profesional, lo que hizo que estudiaran y se dedicaran muy seriamente a las tareas que se le asignaban ensayo a ensayo.

La confianza depositada en el productor musical demostró que se estaba adoptando un compromiso serio y con altura de miras.

- Cómo se vive el trabajo colaborativo

El profesor de música se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado. Los estudiantes se comprometieron notoriamente, pues llegaban con las piezas bien aprendidas, llegando incluso a corregirme en una instancia con respecto a un acorde de una canción.

El profesor se mostró agradecido por cada una de las enseñanzas adquiridas mayoritariamente por el trabajo realizado por el productor musical, la seriedad y rigurosidad con la que se realizó el trabajo mostró que el trabajo colaborativo en equipo sirvió sin dudas a alcanzar el éxito en el proceso de grabación del disco.

- Cómo verbalizan la experiencia de grabar profesionalmente.

En este punto me gustaría referirme a la emoción reflejada por cada uno de los estudiantes. Fue verdaderamente una alegría personal para cada uno de ellos. Se notaban animados, no había espacio para el cansancio, lo más interesante fue que nunca se pudo hacer maquetas de las grabaciones, a modo de entrenamiento para llegar a grabar de una buena manera, pero a pesar de no tener ese entrenamiento, los estudiantes lograron grabar aceptable y eficaz y completamente todas las tomas exigidas por el productor musical.

- Opciones de estudiar alguna carrera musical a futuro

Inmediatamente después de salir de 4° medio, Diego Contreras entró a la carrera de tecnología en sonido en la Universidad Andrés Bello donde ha tenido un rendimiento académico destacado.

Sergio Loyola está muy motivado con estudiar alguna carrera relacionada con la música una vez que se licencie de enseñanza media.

4.5. Informe del profesor Pablo Correa

20 de Octubre 2014

La actividad realizada por el productor musical el segundo semestre del año 2013, tuvo como objetivo dar a conocer el profesionalismo que requiere la actividad musical en los colegios. Muchas instituciones del orden, no tienen como aspectos prioritarios la actividad musical, los motivos ya son conocidos y estaría de más hablar de esto, por lo tanto mucho menos comprende y entienden la importancia de tener un productor como otro funcionario. Poder ensayar, tocar, grabar y realizar charlas instruyendo al estudiante a ir más allá de solo tocar por tocar. La incorporación de un estudiante de producción musical en el establecimiento, trabajando en conjunto con el profesor fue muy satisfactoria e importante para los estudiantes, puesto que ya no solo era ensayar para cumplir aspectos del currículo que debe tener un colegio y propiamente tal la asignatura de música, sino que concretamente para grabar y tener la posibilidad de realizar un material tangible que quedará seguramente marcando sus vidas. El tener ensayos constantes y que el estudiante pudiese avanzar más rápidamente, puesto que el productor participa en todo lo que corresponde a este taller, fue y será muy importante para cualquier persona con gustos musicales instrumentales, la incorporación de aspectos técnicos como ecualización de amplificadores, voces, uso adecuado del instrumento, charlas motivacionales e incluso salidas a otros establecimientos (Santiago College), nos permitió en definitiva ser más profesionales en el que hacer musical. Claudio cumplió a cabalidad este propósito, lo que pretendía era grabar a una agrupación de este establecimiento y realizar el acompañamiento adecuado realizando todos los ensayos y tocatas en vivo que necesitaban los estudiantes para tener un repertorio absolutamente, lo cual se concretó en el mes de enero de este año.

Sin embargo, cabe destacar que el establecimiento proporcionó muy pocos elementos para esta realización, dando cuenta que, como dije anteriormente, los establecimientos

educacionales no tienen la visión panorámica de lo que es educar y proporcionar elementos útiles para que los estudiantes puedan elegir, o desarrollarse de una manera óptima en la sociedad y por esto que creo firmemente que la opción de trabajar con un productor en paralelo puede traer muchos beneficios a niveles que pueden bordear el profesionalismo.

Un profesor de música tiene preocupaciones que tienen que ver con una inmensa cantidad de estudiantes, y muchas veces realizar tareas específicas se hacen muy difíciles de ejecutar, sin embargo con la ayuda y apoyo de otro profesional la realidad cambia a favor de lo que como profesor es una premisa “que nuestros estudiantes sean lo suficiente mente capaces de realizar cambios y aportes a nuestra sociedad”.

Pablo Correa Pereira

Profesor de Música

4.6.- Análisis de la presentación en el Colegio Santiago College:

La única presentación que tuvimos con el grupo de grabación fue en el colegio Santiago College. Para acudir a esa presentación se contó con la participación de una batucada del colegio y se realizó incluso un ensayo general.

Como productor realicé una ficha técnica y una planta de escenario que fue enviada al colegio que nos acogería y facilitaría los equipos para poder realizar la presentación.

Allá se logró interpretar las canciones pero con algunos problemas técnicos debido a que no pude tener el control de la mesa del sonido, pues había una persona que estaba a cargo que poco permitía hacer uso de ella.

La experiencia de los estudiantes fue recordada como una jornada cultural importante que no siempre se vive en el Colegio Metodista.

CONCLUSIONES

La experiencia indica que es posible trabajar en equipo y colaborativamente en el área de la producción musical a pesar de los inconvenientes que se pueden encontrar en un colegio. El tema de la música es algo relevante y cautivante para jóvenes de Enseñanza Media y con inducciones programadas ellos aportan sus talentos y se involucran en el proceso. Queda demostrado que elementos subjetivos, como la pasión por el arte, pueden ser mayores que los imponderables físicos y financieros. Se aprecia una persistencia e insistencia por lograr el objetivo.

La meta de lograr un objetivo como una grabación, donde los estudiantes pasan a ser actores, tiene consecuencias más allá de lo musical. El fin logrado, en donde el músico puede concebirse como protagonista, se torna un aprendizaje de vida. Llegar a algo en donde la persona puede constituirse en gestor lo convierte en actor. El aprendizaje se funda en el horizonte y en la capacidad de ser constructor de éste, a pesar de los obstáculos que se presentan en el camino.

El proceso de incorporar a jóvenes en la producción musical tiene también una repercusión estética, en tanto se busca perfeccionar aquello que en forma natural se puede expresar. Por cierto, esto no es adjudicable a la época moderna solamente, en otras épocas sin contar con las tecnologías de hoy se compusieron las más grandes piezas musicales (por lo menos en el ámbito de lo clásico) y no tenían los elementos con los cuales hoy se cuenta. El valor estético de hoy pasa por incorporar tecnologías producto del saber humano, que ayudan a lo audible, a la fineza que se busca. No es que comparativamente hoy existan mejores músicos que en la época renacentista, por ejemplo, pero si existen los medios para producir, registrar y transmitir la música y los sonidos con técnicas que potencian lo que se está interpretando.

Por medio de la experiencia de los talleres, presentaciones y grabación, se percibe la transmisión de un valor agregado que se le puede conceder a la música, esto es, el de la calidad con la cual el otro la recibe. No es la música por la música, ni tampoco la técnica por la técnica, sino la búsqueda de procesos y aprendizajes que llevan a valorar el arte para que pueda ser presentado en su máxima expresión. Por no contar con todos los medios, allí también queda un aprendizaje, los restantes tendrán que ser encontrados, adquiridos o buscados, con tal de seguir avanzando en la materia. Hoy se trató de una experiencia en un

Colegio de Enseñanza Media, con medios muy escasos, pero el mensaje fue recibido por los estudiantes: sus metas en esta área deben superar las limitaciones del presente y ellos son llamados a construir nuevas condiciones que superen las actuales.

Las precariedades en el ámbito técnico son obvias, como ejemplo: el 90 % de los equipos musicales que existen en sala son propiedad del profesor titular de música, y el establecimiento no invierte o no tiene las condiciones para invertir en micrófonos y cables. Esto es lo mínimo de lo mínimo.

Sin embargo, estas precariedades pasan también por una base filosófica, en tanto las prioridades en nuestra cultura actual y en los proyectos educativos institucionales, no están en la valoración de las artes. Este caso particular puede ser un fiel reflejo de la mentalidad de la mayoría de las personas que tienen en su poder las grandes decisiones. Por ejemplo, cuando se establece el presupuesto en materia educacional a nivel de país, las artes no tienen un lugar preponderante. Se mira el arte en general como un hobby y no como un oficio, ni mucho menos como una profesión. Esto nos diferencia en siglos con los criterios que se tienen en Europa por ejemplo, a pesar de que ya no están en la edad media. Las artes, particularmente la música, como también otros saberes clásicos como lo son el aprendizaje del griego y el latín forman parte fundamental del aprendizaje de lo que sería el equivalente a nuestra Enseñanza Media. En clases de filosofía, en muchos colegios de Europa central se lee a Aristóteles y Platón en la lengua original en que escribieron sus obras, el griego.

Las prioridades del sistema educativo están enfocadas en tener los mejores puntajes en lenguaje, ciencias y matemáticas y dejan en los últimos escalafones la cultura y el arte. Esto es un hecho y desde nuestro punto de vista ello empobrece el rostro cultural de un país. No se trata de formar a cada individuo en una única área, pero si se trata de descubrir en unos y en otros sus diferentes vocaciones y talentos. Efectivamente, la tendencia en esta sociedad es a producir personas en el ámbito de las grandes profesiones universitarias que son las más rentables, asociadas con prestigios económicos rápidos, desconociendo que hay otras cualidades asociadas con el espíritu de los seres humanos y que la expresión de ellas tanto bien le puede hacer al alma de un país. Es por eso que se hace competir desde niños a los estudiantes, valorando sus competencias exclusivamente en las aéreas humanistas y científicas.

Debo comentar una experiencia bastante peculiar, ocurrida durante un consejo de profesores. Debido a mi reemplazo tenía que cumplir con la obligación de asistir a los consejos de profesores de los días miércoles.

Para evitar malos entendidos, tomé la decisión de no emitir ningún comentario dentro de estas sesiones.

En este primer consejo al que asistí, se tocó un tema que era de bastante importancia para las autoridades del colegio, es decir, para la dirección y el encargado de UTP.

En esta sesión se dio total énfasis al hecho de que los profesores están pasando mal la lista, que están escribiendo con no muy buena letra en el sector del llenado de los contenidos que se pasan durante cada una de las clases y que esta situación era muy delicada, ya que de ser fiscalizado el colegio perderían mucho dinero por motivo de esta falla en el llenado de los libros.

Algunas de mis inquietudes son:

¿Qué tan importante se torna llenar a mano estos documentos?

Estando hoy en día en una era ultra tecnológica se me hace paradójico que se sigan haciendo estas cosas a mano, y no virtualmente.

Ocurre que en la lista del curso están claramente asignados los números de cada alumno, hechos e impresos a computador, pero al llenar los espacios contiguos con los nombres de cada alumno se debe realizar a mano y lo tiene que hacer cada uno de los profesores jefes.

Me inquietaba pasar la lista, pues no entendía la letra a casi todos los profesores y hasta me he equivocado al pronunciar algunos nombres, porque no sé cuáles son las letras que están puestas ahí.

Lo mínimo que debería ocurrir es que la lista del curso esté bien hecha, a computador con letra legible a modo de poder decir correctamente el nombre de la persona y dejar de tratar a los individuos con un número claro, más que con su nombre.

¿No debería haber una persona encargada de este tipo de trámites que son absolutamente ajenos a la función de un pedagogo?

Conversando con otros amigos y colegas profesores he oído que en otros colegios existe una única persona que hace este trabajo, para que no ocurran estos problemas con los docentes.

¿Qué tan importante es que se toquen estos temas en un consejo de profesores?

Estamos en un colegio, en una entidad educadora. Deberían tratarse temas mucho más importantes y concordantes con las funciones del docente, por ejemplo:

Tratar el tema del por qué los estudiantes hablan tanto en clases, llegando en ocasiones a no dejar al profesor hacer la clase (en varias asignaturas).

Discutir por que los estudiantes andan para todos lados con el celular en la mano, o bien tratar los temas de los problemas de las puertas en mal estado del colegio. Son algunas cosas que me preocupan y no puedo dejar de criticar.

Esta experiencia, que puede ser anecdótica, bien refleja una parte del actual sistema educacional que afecta no solamente a las artes musicales, sino también a todas las áreas del saber. Por ineficiencia o falta de interés, no tenemos un sistema que pueda, efectivamente, estar capacitando a los capacitadores. En efecto, muchas de las reuniones técnicas se reducen a este tipo de cuestiones domésticas, que se podrían aclarar en un pasillo. Sin embargo estas materias son las que a veces copan las reuniones de los profesores. En ello se puede descubrir la ausencia de procesos de capacitación e interacción pedagógica en la unidad educativa que tiene más cercano a los estudiantes. Es verdad que otras agencias ofrecen talleres, cursos, programas especiales de perfeccionamiento, etc., sin embargo en la mayor parte de los casos queda la sensación que los mismos docentes los toman para incorporar créditos en su currículo, pero no necesariamente para hacer más efectiva su labor pedagógica.

En muchos casos, lo que ocurre en esta área es el reflejo del sistema. Existen colegios del barrio alto en Santiago, en donde las salas de música están al nivel de cualquier sala de un colegio europeo, con instrumentos y tecnologías de última generación. En el colegio Santiago College, por ejemplo, hay profesores exclusivos para instrumentos clásicos, como por ejemplo piano. Existe allí una orquesta sinfónica estudiantil de un nivel destacado. Sin embargo, me correspondió tener una referencia de la inserción de los estudiantes que egresaron de 4° Medio en 2014 y que ingresaron a las universidades en 2015 y ninguno de todos los egresados de esa promoción optó por alguna carrera relacionada con artes. Cabe la pregunta entonces ¿por qué esa inversión?, ¿nunca estuvo entre los propósitos educacionales que algún alumno optara por las artes?, ¿son espacios para mostrar un determinado nivel que permitan captar estudiantes de la elite de la sociedad?, ¿qué diferencia

real existe entre este colegio y cualquier otro liceo que no tenga las ventajas de estructura ni recursos de este, pero en el cual la inmensa mayoría también quiere ser ingeniero?

Nuevamente, a la luz de las precarias condiciones con las que se trabajó en esta práctica e investigación, queda demostrado que el arte se puede cultivar, particularmente la música y las técnicas, asociadas con el registro y sonido. Un valor fundamental aquí es el humano, las personas, los estudiantes en este caso. La pasión no se reduce a tecnologías, es algo del espíritu, es una fuerza que rompe con todas las limitaciones naturales o impuestas. Cuanto más si se trata de un trabajo con jóvenes en condiciones adversas, sale todo el ímpetu y la fuerza contenida para llegar a la meta y conseguir el objetivo trazado. Al parecer el arte siempre ha tenido sus grandes próceres en historias de adversidad, prueba de ello es que la inmensa mayoría nunca fueron reconocidos en vida.

Las labores del productor:

Un productor musical en un colegio debería estar a cargo de la producción de todo tipo de evento musical realizado por la institución.

Con la capacidad de gestión se hace necesario que el productor apoye con ideas de proyectos para poder implementar en todo ámbito el quehacer musical del establecimiento, por ejemplo para poder implementar y acondicionar la sala de música, poder tener equipos para los festivales y fiestas del colegio, poder conseguir recursos para premios de festivales de la voz, etc.

Estar grabando a los estudiantes con talento se torna fundamental para el desarrollo musical de estos individuos. Por un lado por lo significativo que se les torna y por otro lado por la experiencia de grabar como un músico profesional.

Sobre la presentación en el colegio Santiago College

En el proceso de implementación de este taller realizado en el Colegio Metodista fuimos al colegio Santiago College a una presentación del taller del Colegio Metodista y a ese nivel inclusive se hace notoria la falta de un productor musical. En un colegio en el que poseen una gama muy amplia de equipos de sonido, instrumentos, amplificadores y micrófonos.

Pero a pesar de contar con todo lo necesario no tenían un productor musical, sino a una persona que no poseía las capacidades técnicas de su cargo por ejemplo, la idea de cómo

ecualizar los instrumentos; tampoco aplicó un orden en el listado de canales, realizando su trabajo de manera muy deficiente logrando que el resultado sonoro fuera mediocre.

Recuerdo que tuve que pedirle a dicha persona que me dejara hacer el sonido dado que ese era mi trabajo y que yo estaba a cargo del sonido de los estudiantes del metodista. Logré mejorar el sonido pero no de la mejor manera pues el listado de canales no había sido instalado como yo lo había solicitado mediante un correo electrónico enviado con una semana de anticipación y con el listado y la planta de escenario detalladas de manera profesional.

Sobre la grabación del disco

El proceso en general fue muy gratificante, sobre todo el día mismo de la grabación con los estudiantes. Esto debido a la alegría reflejada por ellos en el momento de grabar.

Tuve problemas solamente debido a la nula experiencia en un estudio por parte de ellos.

Fundamentalmente, en esta experiencia corroboré que no se puede mezclar un disco en un día, este proceso debe llevarse a cabo con calma y en un plazo de por lo menos un mes y medio

Por otro lado, debido a la nula experiencia de los estudiantes, es necesario estar practicando constantemente, pero en un estudio o algún lugar en donde se acerquen a la experiencia de grabar previamente al día del registro mismo, pues los estudiantes ingresaron por primera vez a grabar en un estudio lo que implicó que nos tardáramos más de lo presupuestado al momento de obtener las tomas de grabación definitivas. Afortunadamente, y a pesar de estas falencias, se logró obtener el material necesario para poder hacer un pequeño disco con el registro de la grabación.

En mis próximas grabaciones debo tener un itinerario de grabación que sea de por lo menos un mes para lograr el sonido final y no tener que mezclar y ecualizar posteriormente la grabación (es así como se debe hacer en realidad).

En algunas ocasiones no es necesario esforzarse por producir conciencia en las autoridades, pues hay casos (como en el Colegio Metodista) que no se valora el trabajo realizado por el profesor de música.

Lo importante es trabajar con convicción y tener la claridad de que lo que se está haciendo es bueno e innovador.

Sin duda el mejor logro fue la felicidad y entusiasmo reflejado en los estudiantes, esa es la parte que me anima para seguir haciendo este trabajo con gente que en un futuro podría involucrarse en la carrera de la música en general.

A los estudiantes esta vivencia les dio mucho aprendizaje en la parte musical y lograron por primera vez tener la experiencia de grabar en un estudio de grabación profesional.

El productor musical reúne todas las condiciones necesarias para estar a cargo de todos los eventos musicales y eventos culturales que se realicen en un establecimiento, debido a que no existe persona alguna con la claridad necesaria al momento de gestar o bien organizar lo relacionado con la amplificación de las actividades que podrían ir desde un simple acto cívico hasta una jornada cultural con la participación de varias bandas en vivo, obras de teatro, presentaciones de danza y eventos artísticos en general.

Si bien la carrera de producción musical está entrando recién a la retina de la sociedad a nivel nacional, no me cabe la menor duda de que es cuestión de poco tiempo para que se respete este oficio y se logre educar a las autoridades tanto a nivel nacional inclusive, a modo de que se tenga conciencia de la importancia de tener un buen sonido en todo tipo de actividades culturales, sobre todo en los establecimientos educacionales que por cierto son la base de la formación de nuestra sociedad y por ende deben tener una visión mucho más transversal de todas las materias incluyendo el arte y la cultura como uno de sus pilares fundamentales.

BIBLIOGRAFÍA

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, gobierno de Chile (2011). *Guía. Introducción a la infraestructura y gestión de un centro comunal*. Disponible en: <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/04/guia-introduccion-a-la-gestion-e-infra.pdf> (Revisado el 20 de agosto de 2014)

Cowie, H., Smith, P. H., Boulton, M. y Laver, R. (1994). *Cooperation in the multiethnic classroom: The impact of Cooperative Group Work on social relationships in middle schools*. London: David Fulton Publishers.

Johnson, D. W. y Johnson, R.T. (1989). *Cooperation and competition: Theory and research*. Edina, Mn: Interactionn Book Company.

Robinson K. (2010) *El Elemento*. Buenos Aires: Grijalbo

Ortiz, L. (1992). *Refuerzo sonoro: bases para el diseño*. Madrid: E.U.I.T. Telecomunicación (UPM)

Slavin, R. E. (1992). *When and why does Cooperative Learning increase achievement? Theoretical and empirical perspective*. En R. Hertz-Lazarowitz and N. Miller (Eds.). *Interaction in cooperative groups. The theoretical anatomy of group learning*, pp. 145-173. Nueva York: Cambridge University Press.

Tribaldos, C. (1999) *Sonido Profesional*. Madrid: ParaninfoUnidad de Educación Especial

División de Educación General Ministerio de Educación (2012). *Decreto Supremo N° 170/09 Orientaciones Técnicas para PIE*. Disponible en: http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201209121910450.PPT_DS170_04_Trabajo_Colaborativo.pdf (Revisado el 6 de agosto de 2014)

Zuñiga, J. (2011) *Trabajo colaborativo, alternativa para elevar aprendizajes significativos*. Revista Cognición (en línea). N° 31. Disponible en: http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=365:trabajo-colaborativo-alternativa-para-elevar-aprendizajes-alternativos&catid=147:ponencias&Itemid=253 (Revisado el 7 de agosto de 2014)

ANEXOS

Entrevistas

Entrevista a Leopoldo Muñoz de la parra

La entrevista se realizó en la escuela Francisco Varela El trabajo que realiza él es de director de la escuela.

Ellos participaron en un proyecto que consiste en dar a conocer la música patrimonial chilena, en particular Violeta Parra y otro proyecto dedicado a Víctor Jara.

Actualmente, están enfocados en hacer el disco de Víctor desde hace un año.

En la escuela tienen como colaboradores al grupo “Zapallo” y ellos los invitaron a participar con un coro de niños de la misma escuela.

La experiencia pedagógica se basa en esta ocasión en la participación de los niños en la grabación de un disco.

Se quiere establecer una relación entre la música patrimonial y la formación educacional de los niños.

El disco fue patrocinado por empresas y estaba en el comercio. Comentaba él que notaba que en los niños cobraba sentido el hecho de los relatos, y la historia que se contaba les enseñaba contextos de distintas partes de la historia. Ellos aprenden situaciones de la vida y de desarrollo del país.

Se transmitió la enseñanza de la vida de los cantautores y el niño se potencia con la experiencia.

Se les realizó charlas en las que se contextualizó a los niños.

En los niños surge un cambio de conducta cada vez que viven experiencias nuevas. En este caso Leopoldo noto que hubo cambios positivos. Alrededor de 30 niños fueron los que participaron

Con ellos se trabajó el ámbito de la melodía el ritmo y la armonía,

La importancia radica en descubrir un nuevo lenguaje, el lenguaje musical, y en reconocerlo y estar inmerso en él está el aprendizaje. Así, se potencia la creatividad de los estudiantes.

Los padres de esa escuela le dan importancia a la música, hay una conciencia de la importancia de la educación musical. La escuela y el estado valoran que existan este tipo de

proyectos.

Entrevista a Pablo Correa

A mediados del año 2013 se entrevistó a Pablo Correa y se le consultó sobre el trabajo que realiza en el colegio metodista de Santiago.

¿En qué consiste el trabajo que realiza en el colegio?

“Primero que todo yo soy profesor de música del colegio metodista de Santiago, imparto música de primero básico hasta cuarto medio, tengo algunos talleres JEC (Jornada Escolar Completa) eso abarca la educación media, de primero a cuarto medio, y en la mayoría de los casos se trata de hacer un trabajo de bandas musicales. Contamos con algunos instrumentos eléctricos, algunos percutidos también, pero básicamente de eso se trata, de generar el espacio para que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades musicales de acuerdo a bandas”

¿Tú me podrías explicar en qué consisten los talleres JEC? ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo?

“Mira, ya llevo más de dos años trabajando acá en el colegio, en la mayoría de los casos, como la actividad es acá en el establecimiento, tratamos de abarcar, o separar en este caso las bandas. Porque este año tengo 32 personas en el taller, entonces comprenderás que hacer un trabajo con 32 personas es difícil, y hacerlo en un bloque de una hora y media también es difícil, pero pese a eso, yo te puedo decir fehacientemente y concretamente que he podido y hemos podido con ellos también generar cinco bandas en el taller.

Hay una banda de rock, otra banda de reggae, otra de folclore también, pero básicamente se le da espacio a siete u ocho estudiantes para que puedan desenvolverse de mejor manera en cada una de las bandas”

¿Cuáles son los objetivos de este trabajo?

“Los objetivos siempre se trazan a nivel educacional a nivel de planes y programas, y debo decir que están mal hechos, ya que, no buscan el desarrollo instrumental del estudiante, si no que buscan otro tipo de desarrollos que muchas veces uno como profesor no comparte mucho, porque en definitiva lo que uno quiere como profesor y creo que como músico, es el desarrollo motriz del estudiante y que pueda ser capaz de ejecutar algún instrumento. Muchas veces en los talleres no se aborda eso como tal y en las clases tampoco, pero el objetivo

principal, y lo digo personalmente, es que el estudiante sea capaz de desarrollar sus inquietudes musicales a través de un instrumento, ese es el objetivo principal del taller y de la clase de música en particular.”

Los objetivos que tú me has mencionado, ¿se han concretado algunos?, y si han ocurrido algunas cosas más allá ¿me podrías contar algo sobre eso?

“Ocurre algo sumamente especial acá en particular en el colegio, porque la música siempre ha sido un espacio de participación de los estudiantes, ellos siempre han tenido esa inquietud musical, pero el colegio no ha entregado muchas herramientas para eso y el sistema tampoco, porque recordemos que música desde el año pasado salió de la malla curricular de los establecimientos y este año recién se integró.

En relación a descubrir algo más allá de los objetivos, claramente hay una participación, por ejemplo yo la noto en los recreos, la noto con otros profesores, la noto con mis colegas, que en el fondo se habla de música, se habla de los estudiantes, la participación de los chiquillos es mucho más activa que en otras áreas, los actos cívicos, por ejemplo, son de otro carácter. En realidad uno sabe como músico y como profesor que la música abre ciertos campos que extrañamente no los abren otras cosas, obviamente he visto algunas cosas que más adelante se podrán especificar aún más con algún estudiante, pero en términos generales lógicamente uno ve otras cosas que se abren de acuerdo a los contenidos que uno tiene que pasar ”

¿Se aplicaron algunas charlas motivacionales durante el proceso que has llevado a cabo?

“La verdad no, las charlas motivacionales uno puede darlas en algún momento de la clase o en algunos espacios que se pueden dar en otra circunstancia, pero como decirte, sabes que vino tal persona y realizó una charla no se ha dado, por lo demás me gustaría que fuera así, uno trata de hacerlo en base a los pocos minutos que tiene en aula con ellos, en realidad entre aprovechar el contenido y la charla motivacional prefiero que el estudiante toque y pueda ejecutar, pues las charlas no se planificaron ”

En relación con los cambios positivos que tú puedes haber presenciado con algunos estudiantes ¿Has notado algo en ese sentido?

“Cambios sí, tengo estudiantes insignes en el colegio, que los puedo nombrar incluso, pero son alrededor de 6 o 7 personas, en el fondo uno como profesor no busca que el estudiante sea lo que tú eres, el profesor de historia no quiere que el alumno sea profesor de historia, pero es inevitable que se empapen de eso y que logren algunos objetivos a través del tiempo.

En la mayoría de los casos las personas que pueden ser nombradas son gente de enseñanza media, de hecho en 4° medio hay dos estudiantes que van a estudiar música.

No digo que mi trabajo haya producido eso, pero si lo ha motivado. Si han tenido el espacio para hacer música y para desarrollarse. Hay otro estudiante que ha subido su nivel académico (él está en segundo medio) en forma significativa, pues ha tenido avances en matemática, en historia, y solamente por el estudio de la música. Porque igual uno motiva el estudio en la casa, y eso motiva que ellos puedan estudiar otras disciplinas, pues el estudio es algo transversal, ya que si lo aprendes en una especialidad lo puedes aprender en otras áreas.

Pero sí hay cambios muy importantes con la música en personas específicas, sobre todo con aquellos estudiantes que son más músicos, aquellos que tocan más y vienen con un bagaje musical mayor aún. Recordemos que este es un colegio metodista y acá viene gente de iglesia también. Y recordemos que la iglesia es un foco musical bastante importante, en donde los chiquillos tienen una participación musical, hay talleres, hay construcción musical también ahí, le guste o no a uno, yo lo hablo en términos netamente musicales.”

Tú me hablabas hace días de un alumno que era medio tímido y él logro desarrollar su personalidad ¿Me podrías hablar y comentar sobre esa persona?

“Mira, Alonso Toro (baterista que grabo con el grupo de profesores y con el grupo de estudiantes) es una persona que va en segundo medio en este momento, yo lo conocí cuando estaba en octavo básico, en taller JEC también, pero lo hacía en octavo en ese tiempo. Una persona bastante tímida, bastante retraída. Tiene un problema ocular, un problema a la vista, no recuerdo ahora bien lo que es pero tiene un problema serio a la vista. El tema es que eso mismo quizás ha ido fortaleciendo su poca comunicación y su poca participación a través del tiempo.

Pero este niño tomó unas baquetas en un momento y se puso a estudiar batería, porque acá en el colegio está la posibilidad de tocar batería, hay una batería de hecho.

Él se puso a estudiar batería y aprendió muchísimo, de hecho, es un baterista excepcional hoy en día, después de 2 años de estudio y podría estudiar perfectamente batería y lograr ser un muy buen baterista en el futuro.

Pero el desarrollo de él a través de la música fue en todo tipo de áreas, no solo en la música. El subió sus notas y sus promedios en otras asignaturas.

Es una persona que hoy en hasta bromea con sus compañeros, comparte muchísimo más con ellos ya es Alonso para el resto del curso, no es el niño retraído, no es la persona a la que quizás se molestaba en algún momento, si no que él ya es parte del curso, es una persona en el curso. Y uno como profesor se da cuenta de esos personajes que deambulan en la sala y que hoy en día se habla de *bulling* hacia ellos, pero él ha tenido un crecimiento que va de la mano obviamente con su desarrollo motriz normal que tiene una persona de los 12 a los 14 años. La música ha sido sumamente importante en él, no solo porque me lo diga él o los otros profesores, sino porque también su apoderado me lo ha dicho, hemos tenido conversaciones con sus padres y ellos me lo han agradecido mucho”

¿Has logrado desarrollar el concepto de melodía, armonía y ritmo en los estudiantes?

“Sí, hay que dejar siempre en claro que no es una institución universitaria por lo tanto el desarrollo de las 30 personas que puedo tener en una sala siempre será distinta en cada caso. Sin embargo existe un 50 por ciento o más a los cuales se les puede enseñar en forma teórica, sobre todo la rítmica.

La armonía trato de dejarla para los talleres y a las personas que entienden un poco más y quieren aprender un poco más, pues es bastante tedioso el estudio de la armonía”

Más allá de un concepto teórico me refiero a lo esencial por ejemplo, a que tenga ritmo el alumno a que entienda lo que es la armonía y si es que tienen la capacidad de cantar afinado.

“Lógico, y en los talleres, en la gente más grande, se ve desarrollado eso de forma empírica por así decirlo, yo a veces tengo que sentar a alguien en un instrumento de percusión y obviamente le digo que siga el ritmo y él lo puede seguir sin haberle dicho nada, quizás la construcción armónica de un guitarrista es más compleja puesto que muchas veces no se

saben las figuras y tienes que explicarles un poco, y el canto ya es algo más natural, o sea tu vez en el colegio que todos se creen cantantes, o que todos andan cantando o que todos quieren cantar.

Eso refleja que todos quieren participar en el área artística musical en este caso y eso es algo muy satisfactorio para uno que en este caso solo quiere enseñarlo”

¿Tú sientes que se ha potenciado la creatividad de los estudiantes con éste taller?

“Si claro, siempre recuerdo una película que se llama “Los coristas” sobre un profesor de música que llega a un orfanato y los chiquillos dentro de toda su oscuridad, van fomentando y van haciendo crecer en el fondo su aspecto emocional. Yo creo que más allá de todo lo que uno pueda lograr uno se da cuenta en las conversaciones más directas que se tienen con ellos y uno se da cuenta que la creatividad en cada uno de ellos puede ir creciendo”

¿Qué piensan los apoderados de su proyecto? ¿Ha hablado con alguno de ellos y ellos le han dado importancia a la música?

“Sí en realidad siempre son los apoderados de esos 6 o 7 que hablamos anteriormente.

Alonso Toro es el más insigne del que hable anteriormente, sus padres el año pasado invirtieron en una batería, le compraron una batería, estaban un poco asustados por que obviamente el sonido de una batería es bastante molesto para la gente que no puede comprenderlo, pero invirtieron en su satisfacción personal y se dieron cuenta ellos más que nosotros que el crecimiento y el desarrollo de Alonso fue mucho más importante; fue el mecanismo para sacar a Alonso de su timidez, de su lado más oscuro.

Obviamente los otros apoderados también, mientras uno tenga ese apretón de mano y que te digan muchas gracias, e incluso que te busquen como el profesor de música por que su hijo está tocando en su casa mucho o quiere comprarse una guitarra o quiere comprarse un instrumento musical es porque en el colegio le están pasando música.

Uno eso lo ve en apoderados específicos, el apoderado común encuentra bueno y divertido que haya música.

Esos estudiantes de los que te hablo son los futuros músicos de este país, ellos van a estudiar música, hay estudiantes de 4º medio que van a estudiar producción musical , o interpretación , pedagogía en música o algo relacionado con eso.”

O sea que los estudiantes que de cierto modo como se dice vulgarmente “tienen dedos pal piano” ahora son apoyados por sus padres

“Claro, y eso antes no ocurría”

¿Cuál es la importancia que las autoridades del colegio le dieron y le dan a su proyecto?

“Es destacable la “importancia” que le dan hoy en día por que han visto resultados, recordemos que la sociedad siempre busca resultados de las cosas que se realizan.

Para mí ha sido súper difícil comenzar este proceso porque he tenido que andar sala por sala, en salas chicas, en salas que se llovían, sin materiales, ahora puedo poseer un poco más de materiales pero después de tres años.

Pero en un principio, y todos los profesores me comprenderán en eso, es sumamente difícil realizar la actividad musical en un colegio a no ser que sea un artístico o uno musical, pero en un colegio relativamente normal de clase media, particular subvencionado es muy difícil el apoyo del establecimiento.

En éste, ha sido difícil, y pese a que siempre ha tenido una línea musical el colegio, los chiquillos siempre han tocado, haya o no música. Antiguamente los chicos tenían bandas hacían música, pero el colegio hoy en día de acuerdo a esos resultados te puede comprar un instrumento o te puede prestar una sala. Uno siempre va a necesitar más, pero yo no sé si llamarlo como un apoyo, porque el apoyo igual se mide, al igual que ellos midieron mis resultados , yo tengo que medir su apoyo pues, no sé si la construcción de una sala o la compra de instrumento me van a permitir seguir desarrollándome porque insisto, uno siempre va a necesitar más implementos, más cosas, entonces la preocupación no ha sido mucha , de hecho, lo he logrado más yo con mi ímpetu y la ayuda de colegas que gustan y viven en parte de la música ”

Tú me dices que no tuviste apoyo de la dirección al principio.

“no”

¿La institución le da importancia al desarrollo artístico de sus estudiantes?

“La verdad es que no, porque no hay un interés artístico obviamente.

El colegio solamente está preocupado de rendir una buena PSU y un buen SIMCE. Es

academicista el plan que tienen ellos, y eso se ve desde la perspectiva de que yo como profesor de música tengo que implementar el espacio para el desarrollo de esta misma, o sea, yo tengo que traer mis guitarras, yo tengo que traer mis instrumentos de percusión, todas mis cosas, mis líneas, mis cables, todo.

Cuando yo llegue al colegio solo había una guitarra de madera, que aún existe, pero tu comprenderás que con eso no puedes hacer nada siendo que tenemos a 290 personas matriculadas.

Por lo que obviamente no hay un interés por el desarrollo artístico.

Acá también hay artes visuales y concordamos en lo mismo con la colega. No hay espacios y no hay posibilidad de espacios tampoco y menos de recursos, mucho menos de recursos.”

Tú me contabas que este taller también lo realizas con los profesores.

“Eso es a modo de ensayo pero en definitiva hay buenos músicos también ahí.

Y tiene que ver con las preguntas anteriores, es como la música nos permite ver y sacar otras cosas de nosotros.

A principio de año se me acercaron algunos profesores y como uno tiene otras experiencias con ellos, me plantearon derechamente la idea de formar un grupo, que querían guitarrear. Y hoy en día tenemos un repertorio de 8 covers, y lo querían hacer para salir de la rutina pedagógica, porque es cansador estar haciendo clases todo el día también y si, existe un taller y existe desde marzo”

Con eso ha ocurrido que los profesores le dan un valor a la música.

Exactamente, como ya ocurrió con los estudiantes, ahora los profesores le otorgan la importancia del desarrollo musical y ellos lo viven empíricamente. O sea desde vivirlo ellos conmigo que soy una especie de director, ellos pueden traspasar eso y para mí es muy importante que un profesor pueda traspasar eso a sus estudiantes en otras asignaturas”

Entrevista a Diego Contreras

Diego, me gustaría que me contaras sobre la experiencia que tuviste con Pablo en el colegio metodista y que me expliques un poco en que consistió el taller que hacían y el tiempo que llevan trabajando en eso.

“Mira yo conocí al pablo hace como cuatro años, cuando él era el inspector del colegio. Y yo en ese momento no era, o bien no me gustaba la música, no tocaba ni un instrumento ni nada (en primero medio). Entonces yo pasé por varias cosas como emocionales que me llevaron a sentirme mal y a simplemente, buscar algo que hacer. En ese momento fue cuando mi papá me regalo un cd de los Beatles y yo lo escuche y me encantó. Entonces yo empecé a escucharlos más y a otros grupos también. Hasta que en un momento yo escuché a Pablo con una guitarra tocando. Entonces ahí me acerque a él, nos presentamos, pues nunca habíamos hablado, y él me preguntó si yo tocaba algún instrumento, a lo que dije no, pero me gustaría. Él me decía que él me podría ayudar y cosas por el estilo. Entonces yo junté plata y me compre mi primera guitarra, una a 20 lucas en el persa, usada, y empecé a aprender solo, viendo en internet, buscando acordes, lo más simple. Y fue ahí cuando conocí al Matías (2ª guitarra del grupo de los estudiantes) y también empezó a escuchar música y los dos empezamos a tocar. Entonces el Pablo un día nos escuchó tocar y dijo: oye tengo la idea de hacer un taller. Y nosotros obviamente como estábamos empezando dijimos obvio al tiro. Y empezamos a tener una clase a la semana de 45 minutos con él”

¿Extra programática?

“No, era la hora de música, 45 minutos a la semana. Y en esa hora tratábamos de sacar, no sé, una canción y nos costaba hartito. Pero el Pablo, yo siempre rescato eso, siempre trataba de ayudar y cosas así. Nunca retando ni nada por estilo. Entonces cuando pasaba el tiempo nos fuimos dando cuenta de que la cosa funcionaba. Entonces obviamente yo estudie más cosas y se dio bien. Igual se me era fácil. Y era entretenido además. Entonces el pablo una vez nos dijo que íbamos a ensayar para tocar en la peña del colegio, no me acuerdo si fue una peña o un acto cualquiera. Que íbamos a sacar unos temas. Éramos yo, el Matías, el Alonso, el Pablo y un ex compañero que cantaba.

Y ahí fue la primera vez que estuvimos a full ensayando.

Ensayábamos después de clases, ahí fue la primera vez que nos quedábamos después de clases, por que antes no hacíamos eso.”

¿Eso en que curso fue?

“Eso fue como en segundo medio, ese taller duro casi todo segundo medio.

Y pudimos tocar y salió bakan!

Y fue entretenido. Y obviamente terminó el año y el Pablo dijo que el otro año íbamos a seguir, porque en tercero medio no teníamos música, nos habían quitado música.

Por lo que Pablo dijo que tendríamos talleres después de clases.

Luego seguimos tocando con Matías y otros compañeros en una sala de ensayo me acuerdo, y queríamos ensayar para un acto del colegio también, y ahí, cuando el Pablo nos escuchó, porque estábamos sin él, él no estaba presente en el proyecto, y dijo: “no bakan”.

Y esto ya fue en tercero medio y dijo que quería formar un grupo como más oficial se podría decir, y pregunto si nosotros estábamos dispuestos a quedarnos todos los jueves, una cosa así.

Nosotros respondimos que sí, obvio.

Y ahí fue cuando el baterista arrugó, que era el Elías. Y llegó el Alonso.

Porque ya habíamos tocado antes con él así que no era distinto.

Y ahí empezaron los ensayos a full, o sea, ensayábamos todas las semanas, ensayábamos en clases.

Yo me salía de las clases, o sea, no iba a las últimas horas y me iba a ensayar con el Pablo.

Y era entretenido, era motivante más encima.

Y este taller duro hartito, nosotros tocamos hartito.

Fue bastante entretenido y productivo.

Y ya el año pasado, en 4° medio Pablo nos contó que su hermano está estudiando y tiene que grabar un grupo.

Nos preguntó si estábamos dispuestos, que los ensayos eran fijos y que no se podía faltar.

Nosotros dijimos que sí y entramos.

Y fue cuando sentimos que era una expectativa muy grande, pues se iba a grabar un disco profesional.

Y fue cuando yo me comprometí más a la cuestión, de hecho creo no haberle fallado a ni un ensayo a Pablo. Y creo que se cumplieron todas las expectativas, onda los ensayos salieron bien, la grabación también fue buena”.

En el proceso de grabación, no sé si hay algo especial que te haya pasado, si es que sentiste una emoción distinta, porque fue una experiencia nueva esa que viviste en ese instante ¿Podrías compartir algún sentimiento en particular?

“Mira, , yo siempre tuve en mente el hecho de que íbamos a grabar , pero hasta que llegó el momento en el que llegamos al estudio y nos enchufaron y todo eso, ahí es cuando uno se siente exaltado, pero no nervioso, solamente la ansiedad.

Una emoción de querer hacerlo, y de querer hacerlo bien.

Que todo el esfuerzo que hicimos se refleje ahora. Que por favor resultara bien.

Y obviamente no había que rezar ni nada, porque nosotros lo hacíamos bien y no tenía por qué salir mal.

Entonces esa emoción de querer escuchar el resultado final era lo que más me motivaba a seguir.

Y cuando decían, corten hay que grabar de nuevo, a mí me daba lo mismo, porque era lo que a mí me gusta hacer, era en lo que me metí hace 4 años y ahora que era el momento crucial no iba a arrugar. Esa fue la emoción que más me marcó”.

¿Tú crees que de cierto modo todo ese proceso musical que vivieron con Pablo y posteriormente conmigo en la grabación, haya influido en tu actitud hacia la música y haya gatillado de cierto modo estudiar algo relacionado con la música?

“Sí, mira yo me acuerdo que una vez hablé con Pablo y le dije que no quería estudiar nada relacionado con la música.

Por cosas de que no se aquí como que los ven mal a los músicos, puras cosas así que yo tenía como lo que se veía de los músicos”

De cierto modo por el hecho de que se estigmatiza el estudio de una carrera artística podría decirse...

“Claro, eso mismo era exactamente eso, yo sentía eso.

Pero, a medida de que yo ensayaba con el Pablo yo me daba cuenta que no había otra cosa que me gustara, eso era lo mío.

Entonces una vez hable con pablo porque me sentía aporreado y no sabía que estudiar y le dije que yo quería algo con música, yo no conocía muchas carreras relacionadas con la música.

Y ahí él me empezó a nombrar, me trajo papeles de universidades y ahí fue cuando me di cuenta de que hay tantas cosas que hacer.

Fue ahí cuando me di cuenta de que esto es lo mío y de que no puedo hacer otra cosa, no puedo salirme de esto, ya estoy aquí y tengo que terminarlo. Tratar de aprender lo que más pueda de música.

Ahí fue cuando él cambio mi opinión y me introdujo a esto”.

Con respecto a este tipo de estigmatización de la que hablo, yo no sé cómo es la relación que tienes tú con tus padres, con tu papá por ejemplo ¿alguna vez te dijo que no podías estudiar música o de frentón te apoya?

“Me apoyan. Mira, con respecto a mis padres, yo no tengo nada que decir, ellos siempre me apoyaron, no son de esos que quieren que tú seas ingeniero a una cosa así.

Por lo que siempre sentí su apoyo.

Mi papá era un hippy, y ahora él escucha música y me transmitió eso de la música y cuando le comenté que quería estudiar música él se alegró y mi madre lo mismo.

Si es lo que te gusta uno tiene que esforzarse no más, nunca tuve ese problema de que me dijeran que no podía estudiar eso.”

Ese factor es bastante importante, porque hay casos en los cuales los padres no le entregan ese apoyo a los hijos, entonces es ahí cuando la búsqueda del elemento, derechamente, se torna un poco más compleja, entonces en tu caso, fue más que por tus padres, este problema era por el sistema educacional en el que estamos. Este sistema

era el que a ti no te ayudaba a encontrar tu pasión por así decirlo. Entonces lo que puedo concluir es que se tiene que rescatar el hecho de que el profesor de música que en este caso era el profesor Pablo, gatilló en ti ese encuentro, pues hay casos en los cuales en el colegio se potencia y en la casa no y otros casos en los que en la casa si, y en el colegio no.

Y hay otros casos que ni en el colegio ni en la casa se potencia, porque es muy difícil que tanto en el colegio como en el hogar se potencie. Entonces esto es lo que yo puedo rescatar de esta experiencia que tuviste, que el apoyo de los padres es fundamental, pero a la vez el sistema educacional tiene que meter mano a modo de poder ayudar a encontrar el objetivo de cada persona.

Y en tu caso yo no sé si quieres estudiar música, composición, algo relacionado con la producción o con el sonido, no se ¿Podrías contarme algo sobre tus sueños o tus objetivos?

“Mira, una vez me dije que quería aprender lo que más pueda de música y ahora voy a estudiar tecnología en sonido, por el motivo de que es una carrera más corta y después de estudiar esto me gustaría estudiar composición o algo así. Primero partir con esto porque me llama la atención esto de las mezcladoras y todo eso”

En la actualidad Diego Contreras cursa el segundo semestre de tecnología en sonido en la universidad Andrés Bello. Ingreso inmediatamente después de salir de 4° medio y ha tenido un rendimiento académico destacado.

Extracto de entrevista a Sergio Loyola:

Sergio es el bajista del grupo musical de los estudiantes del colegio metodista.

¿Qué te pareció el hecho de que haya llegado un productor musical y haber ensayado para grabar un disco?

“me sentí genial en un momento. Era como un pequeño paso para cosas grandes en mi futuro. Recuerdo que estábamos almorzando un día y el profesor pablo se acercó a mí y me llamó para hablar, y ahí me contó sobre el proyecto, sobre la idea de grabar un disco y sobre la llegada de un productor musical.

Y habló sobre los temas que queríamos interpretar y dije que sí. Súper motivado y era algo inesperado a la vez.

Supe quienes iban a participar y empezamos a hablar con los chiquillos y había mucha motivación en los chicos.

Me acuerdo que llegaron los días de ensayo y era medio desordenado al principio, costaba ensamblarnos, pero con el tiempo y el transcurso de los días era entretenido y en lo personal yo lo pasaba muy bien, era algo nuevo.

Luego llegó el gran día de ir al estudio y yo quedé muy impresionado y motivado, era algo nuevo y como una pasión que por fin la tengo más cerca que antes. ”

¿Crees que eso gatilló alguna sensación especial?

“Fue una experiencia genial y única, de hecho no se en cuanto tiempo más volveré a un estudio. Entonces yo lo aproveché al máximo. Disfrutar el momento, hasta los momentos en los que me equivocaba y repetíamos y lo disfrutaba. Sentía que esto es para mí, me sentía cómodo y fue genial”

¿Crees que ese proceso de haber grabado logro en ti pensar en un futuro relacionado con la música?

“Sí, en ese momento me dieron ganas de conocer la carrera de producción musical. Encuentro que es una carrera bonita, el tema de los sonidos, los volúmenes es algo genial. No está decidido aún, pero me gustaría estudiar algo así en el futuro”