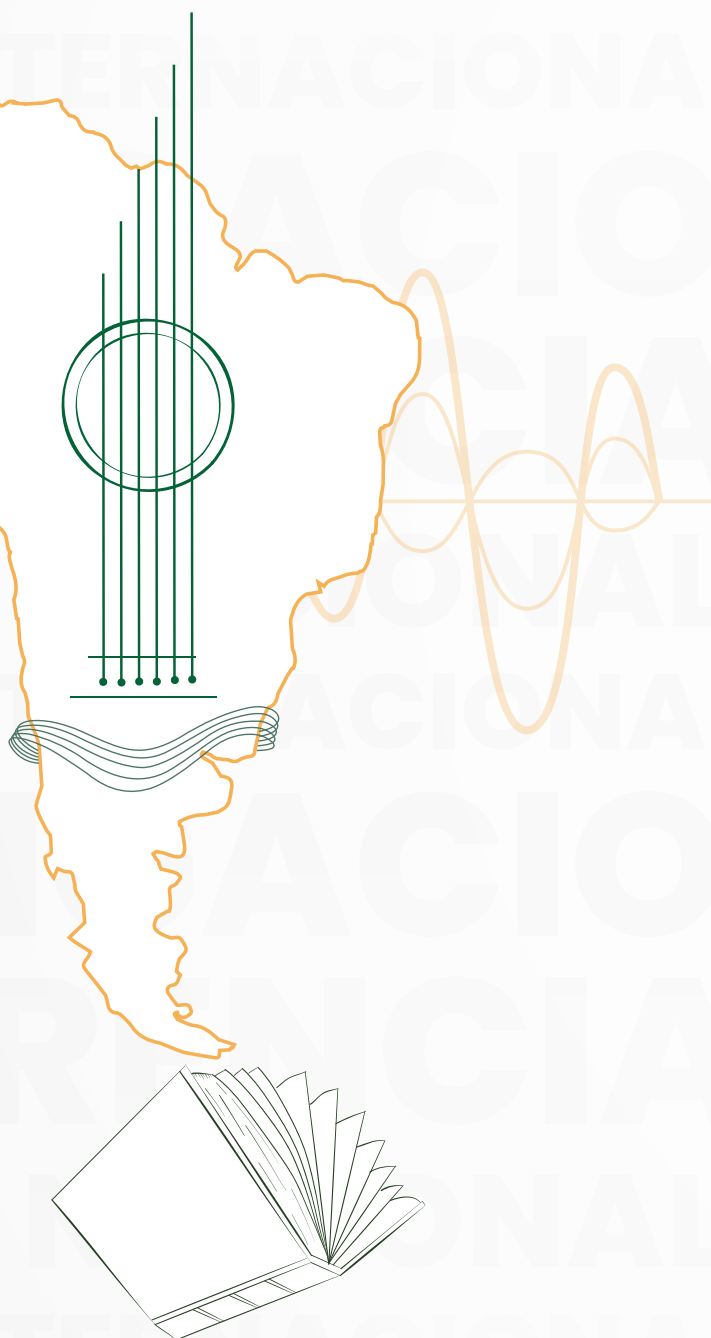

IX FORO DE INVESTIGACIÓN MUSICAL MÚSICA, CIENCIA Y EDUCACIÓN

2024

13 & 14
de septiembre

Organiza:

FACULTAD DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Apoya:

Memorias del IX Foro de Investigación Musical, Música, Ciencia, Educación. Revista de investigación musical / editor: Pedro Alejandro Sarmiento Rodríguez 1 edición Ibagué: Fondo Editorial Conservatorio del Tolima, septiembre de 2024. 35 páginas, ilustraciones, retratos e índice 21 x 27 cm

Consejo Directivo

**Gobernadora del Tolima.
Presidente del Consejo Directivo.**
Adriana Magali Matiz Vargas

**Representante Ministra de Educación
Nacional.**
María Fernanda Polania Correa.

Representante de los Gremios Económicos.
Cristian Fernando Gutiérrez Hernández

**Representante de las Directivas
Académicas.**
Alicia Astrid Orjuela Quintero.

Representante de Exrectores
Jesús Ramón Rivera

**Representante de los Profesores de la
Institución.**
John David Quijano Rodríguez.

**Representante de los Graduados de la
Institución.**
Oscar Iván Navarro Restrepo.

**Representante de los Estudiantes de la
Institución.**
Juan José Rojas Vidal.

Rector.
James Enrique Fernández Córdoba.

Secretaria Técnica del Consejo.
Hilda Carolina Giraldo Rubio.

Consejo Académico

Presidente del Consejo Académico.
James Enrique Fernández Córdoba.

**Decana (e) de la Facultad de Artes,
Ciencias y Educación.**
Alicia Astrid Orjuela Quintero.

Directora de la Escuela de Música.
Lili Stephanie Cubillos Prado.

Representante de los Profesores.
María Alejandra Guerrero Peláez.

Representante de los Estudiantes.
Henry Cortés Ortegón.

Secretaria Técnica del Consejo.
Hilda Carolina Giraldo Rubio.

Equipo de apoyo

Coordinador de Investigación
Pedro Alejandro Sarmiento Rodríguez

Profesional especializada de Investigación
Daniela Cruz Barrero

Contenido

1 Participantes

2 Programación

3 Biografías

4 Resúmenes

Palabras de bienvenida

Es motivo de alegría darles la bienvenida al IX Foro de Investigación Musical: Música, Ciencia y Educación, evento que hemos retomado con entusiasmo después de dos años de pausa y que representa el regreso a un espacio fundamental para el intercambio académico y musical que refleja los cambios y transformaciones que ha experimentado nuestra Facultad en los últimos años.

Desde 2019, con la nueva oferta de programas de pregrado y posgrado, hemos recorrido un camino de renovación que se manifiesta, entre otras cosas, en el cambio de denominación, de Facultad de Educación y Artes al de Facultad de Artes, Ciencias y Educación que refleja una evolución profunda, pues hemos integrado nuevas áreas de conocimiento y enfoques, para hacer de la ciencia y la investigación pilares fundamentales de nuestro quehacer académico.

En nombre del Conservatorio del Tolima, de su rector James Enrique Fernández y de la Facultad agradezco la presencia de todos ustedes, en especial, de nuestros invitados internacionales y nacionales, que con su experiencia y visión nos acompañarán durante estos dos días de reflexión y aprendizaje. Nos honra contar con la presencia de las doctoras Jennifer Campbell y Silvina Luz Mansilla, de los doctores Leandro Ceballos, Juan Carlos Solano y del investigador Hernán Alberto Salazar, quienes enriquecen este Foro con sus valiosas contribuciones, aportando así a la pluralidad de las diferentes voces de nuestro territorio.

La investigación, como una de nuestras funciones misionales, ha sido clave en este proceso de transformación que incluye el diseño del Centro de Documentación, Investigación y Creación 'Andrés Pardo Tovar' del Conservatorio del Tolima, con un equipo interdisciplinario liderado por el maestro Pedro Sarmiento, para así fortalecer nuestra capacidad de generación de nuevo conocimiento en el campo de la música. También nos enorgullece contar con la presencia de nuestros líderes académicos, profesores y estudiantes quienes presentarán también sus trabajos y aportes a la investigación institucional desde los grupos, semilleros y programas académicos de pregrado y posgrado.

Finalmente, agradezco a los docentes Pedro Sarmiento, Andrea Hernández, Efraín Rendón, Felipe Calle, John David Quijano y a la profesional en investigación Daniela Cruz, organizadores del evento; a nuestros estudiantes y a nuestras instituciones aliadas Fulbright - Colombia e Icetex por hacer posible este Foro de Investigación que hoy es una realidad.

Sin más preámbulos, declaro formalmente inaugurado el IX Foro de Investigación Musical del Conservatorio del Tolima.

Muchas gracias.

1

Participantes

Participantes

Invitados internacionales

Jennifer Campbell

The University of Kentucky
Estados Unidos 🇺🇸
Visita Fulbright - ICETEX

Silvina Luz Mansilla

Universidad de Buenos Aires
Argentina 🇦🇷

Invitados nacionales

Leandro Ceballos

Universidad de Manizales
Medellín 🇨🇴

Hernán Salazar

Universidad de Bellas Artes
y Ciencias de Bolívar
Cartagena 🇨🇴

Juan Carlos Solano

Universidad del Tolima
Ibagué 🇨🇴

Invitados del Conservatorio del Tolima

- Mg. **Felipe Calle Poveda**, pianista y musicólogo.
- **Efraín Rendón**, licenciado en lengua castellana y especialista en educación musical.
- Mg. **Diego Armando Castro**, director de orquesta y banda sinfónica.
- Mg. **Diana Montaña**, directora de coro.
- Mg. **Pedro Sarmiento**, compositor y musicólogo.
- **Diana Marcela Arévalo Pérez**, violinista. Coordinadora de la Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada.
- **Zully Casallas**, oboísta. Especialista en educación musical del Conservatorio del Tolima.
- **Jorge Andrés Sánchez**, productor musical.
- Mg. **Yohojan Antoni Ocampo Cano**, historiador y especialista en docencia universitaria.
- Mg. **John David Quijano**, guitarrista.
- **Juan David Díaz Cárdenas**, ingeniero y tecnólogo en audio y producción musical del Conservatorio del Tolima.
- Lic. **Luis Felipe Illera** y **Johann Rodríguez**, egresados de la Licenciatura en Música del Conservatorio del Tolima.
- **Semillero de investigación SIMCO**: Jean Carlo Angulo Díaz e Isabela Martínez Bahamón

2

Programación

Programación

Viernes 13 de septiembre

Lugar: Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Hora	Actividad
8:00 a.m.	Bienvenida. Acto de apertura.
9:00 a.m.	Conferencia: “Diplomacia musical entre los Estados Unidos, la OEA y Latinoamérica a mediados del siglo XX.” Jennifer Campbell.
10:00 a.m.	Conferencia: “Guillermo Espinosa Grau: hacia el americanismo musical.” Hernán Alberto Salazar.
11:15 a.m.	Conferencia: “Sistematización de experiencia del programa de Lutería del Conservatorio del Tolima.” Diana Arévalo.
11:40 a.m.	Conferencia: “Sistematización de experiencia. Especialización en educación musical.” Zuly Casallas, Edson Yepes y Julián Quintero.
2:20 p.m.	Conferencia: “Interacciones entre regulación metacognitiva social y solución colaborativa de problemas.” Juan Carlos Solano Guerrero.
3:20 p.m.	Conferencia: A/R/tografía. “El camino rizomático de la investigación acción.” Leandro Ceballos.
4:45 p.m.	Conferencia: “Guía didáctica de ejercicios de dirección aplicados al repertorio de banda sinfónica de grados 0,5 a 1,0.” Diego Armando Castro.
5:00 p.m.	Ponencia: Un anfibio musical: Jaime León (1921-2015) y su obra para piano. Socialización de la ponencia presentada en el VI Congreso ARLAC/IMS, México, 2024 Felipe Calle.

Programación

Sábado 14 de septiembre

Lugar: Biblioteca Tatiana Cecilia Arias Camacho

Hora	Actividad
9:00 a.m.	Conferencia: La gestión de la investigación y del patrimonio musical argentino. Apuntes, experiencias, proyecciones." Silvina Luz Mansilla, Musicóloga.
10:00 a.m.	Conferencia: "Proyecto de creación del Centro de investigación del Conservatorio del Tolima 'Andrés Pardo Tovar'." Pedro Sarmiento.
11:15 a.m.	Ponencia: Semillero de investigación en educación musical infantil del Conservatorio del Tolima. Diana Montaña.
11:40 a.m.	Conferencia: "Musilología: un abordaje a la interpretación musical como discurso desde la filosofía de la música." Efraín Rendón.
2:30 p.m.	Ponencia del Semillero de investigación de lutería y sonido. Jorge Andrés Sánchez.
2:50 p.m.	Socialización de proyectos y trabajos de grado de los estudiantes del Conservatorio del Tolima.

Concierto de Clausura

Lugar: Salón Alberto Castilla | 4:00 p.m.

Solista: John Quijano

3

Biografías

Biografías

Jennifer Campbell

The University of Kentucky

Estados Unidos

Visita Fulbright - ICETEX

Associate Professor of Music Theory at the University of Kentucky, where she teaches music theory courses at the undergraduate and graduate levels and serves as the Director for the Certificate in Music Theory Pedagogy. Campbell holds a Ph.D. in Music Theory and History and a M.A. in Historical Musicology from the University of Connecticut.

A theorist/historian, she specializes in twentieth and twenty-first century American music, focusing on composers Aaron Copland, Virgil Thomson, and Paul Bowles, and her interdisciplinary research explores connections between music, dance, politics, and cultural identity. Her dissertation, "Shaping Solidarity: Music, Diplomacy, and Inter-American Relations, 1936-1946" (2010) and article on the Office of Inter-American Affairs Music Committee (OIAA) in Diplomatic History (2012) offer seminal insight into the formalization of American music diplomacy during the late 1930s and early 1940s.

Additionally, she has published reviews, articles, and chapters in SMT-Pod, Notes, Cultural Trends, Cultural Leadership in Practice, Meanings and Makings of Queer Dance, and Paul Bowles—The New Generation: Do You Bowles? Campbell is currently working on several projects and is especially excited about her forthcoming critical edition of Alex North's *Revue for Clarinet* (1946).

She is a regular presenter on the national and international stage and has shared her research at meetings of the Society for Music Analysis, the Transnational Opera Studies Conference, Society for American Music, the American Musicological Society, the Society for Ethnomusicology, as well as at special gatherings such as the conference on Exploring Gender-Based Violence and Femicide in the 20th and 21st Century Music, the Music and Pleasure Before the Law Conference, the Composing American Opera Symposium, the International Musicological Society (IMS) Congress, the Paul Bowles Centennial, the Culture and International History IV Conference, and many others. Campbell has visited Colombia several times as an invited speaker and guest professor at the Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, and she is thrilled to be a current Fulbright Specialist at the Conservatorio del Tolima in Ibagué.

Hernán Salazar

Universidad de Bellas Artes
y Ciencias de Bolívar
Cartagena 🇨🇴

Barítono lírico, director coral y Magíster en historia del arte. Desde muy temprano enfocó el interés de su actividad musical en la interpretación de repertorios históricamente informados y en la investigación musical de los principales fenómenos de la música académica del Caribe colombiano. Realizó su pregrado en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), de la que egresó con el título de Maestro en Música, con un concierto de grado titulado Adolfo Mejía Navarro: una mirada a su obra vocal. Reconocido por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación como Investigador Junior durante las dos últimas mediciones realizadas a nivel nacional. En octubre de 2022 fue invitado por la presidencia del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias a formar parte de su Consejo Académico y a finales de julio de 2023 fue aceptado como miembro residente de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Editor autorizado de la obra musical de Adolfo Mejía y representante derechohabiente para todo lo referente a su divulgación.

Diana Marcela Arévalo Pérez

Violinista ibaguereña formada en la Institución Educativa Musical Amina Melendro de Pulecio y graduada como Maestra en Música con Énfasis en Ingeniería de Sonido de la Pontificia Universidad Javeriana, ha desarrollado una destacada carrera en la gestión cultural. Con amplia experiencia en la Fundación Salvi desde 2013, ha impulsado proyectos que promueven la música clásica y la lutería en Colombia. Desde 2020, es coordinadora del programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada en el Conservatorio del Tolima, donde su liderazgo y conocimientos técnicos han sido fundamentales para la formación de nuevas generaciones de lutieres, consolidándose como una referente en el ámbito musical y cultural de la región.

Zully Casallas

Artista colombiana dedicada a la enseñanza musical de jóvenes instrumentistas. Magíster en Interpretación Musical de la Universidad de Baylor en Texas y Licenciada en Música de la Universidad del Norte de Colorado, finalizó la Especialización en Educación Musical del Conservatorio del Tolima. Instrumentista galardonada con el prestigioso premio norteamericano Presser Foundation Scholar y con el título honorífico por excelencia en música Sydney and Richard Killmer Scholar. Oboísta y actual docente de música de cámara e integrante de la Orquesta Institucional del Conservatorio del Tolima.

Coautores

Juan David Quintero Guzmán

Maestro en música del Conservatorio del Tolima y docente del Conservatorio del Tolima.

Edson Gonzalo Yepes Molina

Maestro en música de la Universidad Central y docente del Conservatorio del Tolima.

Juan Carlos Solano Guerrero

Candidato a doctor en Ciencias Cognitivas, Universidad Autónoma de Manizales. Magister en Tecnologías de Información Aplicadas a la Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Ingeniero de Sistemas, Universidad del Tolima. Profesor de carrera de la Universidad del Tolima. Integrante del Grupo de investigación de Currículo, Universidad y Sociedad.

Leandro Ceballos Henao

Licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, magister en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor en Formación en Diversidad de la Universidad de Manizales. Es docente de las áreas Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Música y Maestría en Educación. Se desempeña como tiflólogo y experto en acompañamiento y formación a personas con discapacidad visual y es investigador enfocado en procesos de investigación creación.

Diego Armando Castro

Magister en dirección sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña como docente director de la Banda Sinfónica de la Licenciatura en Música del Conservatorio del Tolima.

Felipe Calle

Pianista y musicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Ha tocado en calidad de estreno varias obras de compositores colombianos. Con una beca del gobierno colombiano culminó sus estudios de posgrado en Piano Colaborativo en el Cleveland Institute of Music en Cleveland, Estados Unidos. Posteriormente cursó la Maestría en Musicología en la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor de piano colaborativo, piano principal, música de cámara e historia de la música en el Conservatorio del Tolima.

Silvina Luz Mansilla

Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad Buenos Aires. Musicóloga graduada de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es también Profesora Nacional de Piano por el Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo”. Profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes. Es Directora del Área Musicología del Doctorado en Música (UCA) y Coordinadora del Área Artes Musicales del Instituto de Artes del Espectáculo (FFyL-UBA). Autora –entre otros– de tres libros dedicados a Carlos Guastavino, cerca de cuarenta artículos y más de un centenar de otras colaboraciones científicas, sus líneas de interés se ciñen a la historia sociocultural de la música argentina de tradición escrita, así como a algunos repertorios de música de raíz folclórica. Desde 2018, está acreditada como docente-investigadora con categoría 1. En el marco de proyectos UBACyT y PIACyT-UNA, ha dirigido y dirige becas CONICET, CIN y UBACyT, así como tesis de posgrado. Es socia fundadora de la Asociación Argentina de Musicología (cuya Comisión Directiva presidió en el período 2015-2016) y miembro de la International Musicological Society y de su Rama para América Latina y el Caribe.

Pedro Sarmiento

Compositor y musicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Sus obras han sido interpretadas en diferentes países de Europa, Suramérica y en los Estados Unidos. Trabajó como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad El Bosque en composición, orquestación, historia y teoría de la música. Realizó varios trabajos musicológicos con la Sección de Música del Banco de la República en la Enciclopedia Virtual del Banco de la República, Boletín Cultural y Bibliográfico, Blog de Música, notas a programas de mano, reseñas de conciertos y charlas previas. También estuvo a cargo de la clasificación y actualización de la plataforma OPUS de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ingresó en 2023 al Conservatorio del Tolima donde lidera del proceso de creación del Centro de Documentación, Investigación y Creación ‘Andrés Pardo Tovar’.

Diana Carolina Montaña

Licenciada en Música del Conservatorio del Tolima. Especialista en Dirección de coros infantiles y juveniles de la Pontificia Universidad Javeriana, siendo becaria de la Fundación Mazda. Magister en Música con énfasis en dirección coral de la Universidad EAFIT.

Ha recibido formación de destacados maestros como César Augusto Zambrano, Alejandro Zuleta, María Olga Piñeros, Alejandro Posada y Cecilia Espinosa. También participó en talleres con los directores Néstor Andrenacci (Argentina), Doreen Rao (EE.UU.), Basilio Astúlez (Brasil) y Pascual Osa (España). Es directora, desde 2012, del Coro Infantil y Juvenil de la Universidad del Tolima; es directora del Coro Institucional del Conservatorio del Tolima y docente de práctica coral, dirección coral y tutora del Semillero de investigación en educación musical infantil SEMI.

Efraín Rendón Ardila

Licenciado en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima y Especialista en Educación Musical del Conservatorio del Tolima. Es profesor del área socio humanística del Conservatorio del Tolima desde 2021; fue codirector de la Revista Música, Cultura y Pensamiento. Se encuentra vinculado al área de investigación como director de Trabajos de Grado. En 2024 participó en las III Jornadas de Investigación Musical de Loja (Ecuador) y en el Simposio de Bogotá de la Pontificia Universidad Javeriana.

Yohojan Antoni Ocampo Cano

Maestro en Música de la Facultad de Educación y Artes del Conservatorio del Tolima, Magíster en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y Especialista en docencia universitaria de la Universidad Andina. Se formó como contratenor con el maestro Raúl Calzadilla. Se vinculó como docente al Conservatorio del Tolima en 2014 al programa de la Escuela de Música y en 2015 ingresa como docente de historia de la música e historia del arte, director de trabajos de grado y tutor del semillero de investigación de la Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada.

Juan David Díaz Cárdenas

Ingeniero mecánico, productor musical, saxofonista y técnico de audio. Su trayectoria abarca diversos campos de la ingeniería mecánica como en la ingeniería de sonido en vivo. Tiene un gran interés en la investigación con mediaciones tecnológicas, programación e inteligencia artificial.

John David Quijano Rodríguez

Realizó sus estudios musicales de pregrado y maestría en la Pontificia Universidad Javeriana con los reconocimientos Summa cum Laude y Concierto Meritorio, bajo la dirección del maestro Carlos Posada. Ha tomado clases privadas con Bruce Holzman (Tallahasee) y Nicholas Goluses (Rochester). Fue, además, estudiante becado de los cursos de interpretación Santiago de Compostela con el maestro José Luis Rodrigo.

Concertista del XXXIII Festival Internacional de Morelia (México), Festival Mangostino de Oro 2023, Quinto Encuentro Internacional de Guitarra de la Universidad del Cauca, Festival de Guitarra 'El Nogal' de la Universidad Pedagógica Nacional, Encuentro Internacional de Guitarra Compensar, V Festival Internacional de la Escuela de Audio y Música Fernando Sor, Uniquindío GuitarArt Festival y 'Guest Artist' del Departamento de Música de la Universidad Oral Roberts (Tulsa). Fue ganador del Concurso de Jóvenes Intérpretes de la Universidad Javeriana (2009) y solista con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y del Conservatorio del Tolima.

Fue docente de guitarra del programa Maestro en Música de la Universidad Central y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Actualmente es profesor de la cátedra de guitarra del Conservatorio del Tolima.

4

Resúmenes

Musical Diplomacy Between the United States, the OIAA, and Latin America in the Mid-20th Century

Dr. Jeniffer L. Campbell, Kentucky University
Visita Fulbright - ICETEX

Resumen

In 1941 the United States government implemented a small but seminal program of musical exchanges in an effort to improve its relationship with South America. The events of Europe during the late 1930s caused U.S. government officials, particularly President Franklin Delano Roosevelt, to develop a heightened sensitivity toward the growing Nazi presence and become increasingly concerned about the clusters of pro-Axis support that were materializing in Argentina, Uruguay, Chile, and even Brazil. In order to combat this worrisome hemispheric vulnerability, Roosevelt created the Office of Inter-American Affairs for the sole purpose of improving commercial and cultural ties with Latin American countries, and he placed the agency under the direction of Nelson Rockefeller.

Upon taking office, Rockefeller quickly established a Music Committee, appointing five men, including composer Aaron Copland, to its membership. He allotted the group a substantial amount of money and charged them with the task of uniting North and South America through music. Although Rockefeller's committee was not the U.S. government's earliest flirtation with musical diplomacy, it would emerge as the most effective and successful undertaking among fledgling attempts of this type. The first of its kind to serve in more than an advisory capacity, the OIAA Music Committee members wrestled with problems of policy, procedure, and personal preference as they embarked on a new endeavor: sending American musicians abroad in the hopes of fostering goodwill and stimulating inter-American musical exchange.

This study examines the activities and artistic priorities of the Music Committee, whose members, to a certain extent, viewed music as a "tool" to be used in demonstrating the United States' musical prestige to foreign audiences. To that end, the committee recommended only the most "American" projects for funding. Their selections, shaped by personal biases, were influenced by a predilection for "serious" music; performances of choral, chamber, and ballet music were sent abroad, but jazz, even as a topic for discussion, was virtually ignored. The minutes of their meetings reveal that the committee members deliberated tour-related issues, too, such as whether the government's sponsorship of the tours should be disclosed to South American audiences. Ultimately, the OIAA Music Committee's decisions, which were made with the input and the approval of U.S. officials, helped construct an unwritten policy that would underscore future efforts in musical diplomacy.

Guillermo Espinosa Grau: el camino hacia el americanismo musical

Mg. Hernán Alberto Salazar Cabarcas

Universidad de Bellas Artes de Cartagena – UNIBAC

Resumen

La figura cimera de Guillermo Espinosa Grau abarca múltiples talentos, pues además de compositor –tal vez su faceta más modesta– fue un intérprete virtuoso desde la dirección orquestal y un gestor y mediador cultural de carácter internacional.

Este músico cartagenero logró desde sus distintas posiciones laborales — principalmente la de director de la división musical del departamento cultural de la Unión Panamericana y, posteriormente, la O.E.A— exaltar la música nacionalista colombiana e influir en el movimiento musical panamericano mediante su ejercicio profesional, estimulando a los compositores del momento y estrenando sus obras en los principales escenarios del continente y de Europa, así como propiciar la creación de diversos festivales internacionales de música académica, dentro y fuera del territorio nacional.

En la literatura histórico social, en la musical y en la musicológica colombiana y latinoamericana no se encuentran más de una decena de trabajos (ninguno de ellos tesis de pregrado, maestría ni mucho menos doctorado) dedicados a la obra y figura de Guillermo Espinosa Grau. Espinosa Grau solo es mencionado, tangencialmente, al estudiar otros fenómenos como el americanismo, el panamericanismo, el nacionalismo musical colombiano en la época dorada del lenguaje sinfónico o al estudiar la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, de la que fue primer director; o al analizar los pormenores biográficos de figuras como Adolfo Mejía Navarro o Jaime León, entre otros.

Los aportes realizados por Espinosa Grau son fundamentales para comprender el desarrollo de la música académica latinoamericana, y de las políticas continentales para su expresión artística materializadas en el movimiento conocido como americanismo musical.

Sistematización de experiencias pedagógicas relacionadas con el Componente de Construcción de Instrumentos de Cuerdas Frotadas del Programa de Lutería del Conservatorio Del Tolima 2021-2023

*Diana Arévalo. Especialista en educación musical.
Conservatorio del Tolima*

Resumen

En esta ponencia se muestra el proceso de sistematización de la enseñanza de la lutería, centrándose en la primera cohorte de estudiantes del programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada del Conservatorio del Tolima. Para ello, el artículo realiza una contextualización histórica del programa, gestado en 2013 en colaboración con la Fundación Salvi y el Ministerio de Cultura, y que obtuvo el Registro Calificado del Ministerio de Educación Nacional en 2019.

Además, se identifican los principales elementos de la experiencia pedagógica, tanto de los docentes como de los estudiantes, a través del enfoque cualitativo y el uso de herramientas de recolección de información como la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Finalmente, el artículo presenta un informe detallado de los hallazgos obtenidos durante el proceso de sistematización de la experiencia pedagógica entre los años 2021 y 2023. Estos hallazgos permiten comprender a profundidad el proceso de enseñanza de la lutería en el Conservatorio del Tolima, optimizando el programa, fortaleciendo las estrategias pedagógicas y contribuyendo a la formación de lutieres de alto nivel en Colombia.

Músico de Orquesta: Competencias para la práctica orquestal en el Conservatorio del Tolima

Zully Alejandra Casallas, Edson Gonzalo Yepes y Julián David Quintero
Especialistas en educación musical
Conservatorio del Tolima

Resumen

Esta ponencia presenta la sistematización de experiencia realizada en la Orquesta Sinfónica Institucional del Conservatorio del Tolima - OSCT, basada en la adquisición de competencias para la práctica orquestal en una muestra de estudiantes de viento, que pertenecen a la OSCT del programa Maestro en Música de dicha institución. A través de la metodología de sistematización de experiencia, planteada por Óscar Jara, se aplican técnicas de entrevista semiestructurada, observación participante y revisión documental, para el desarrollo de los objetivos específicos de revisión conceptual, caracterización, y estructuración de una propuesta metodológica para el tratamiento de dichas competencias en estudiantes, actualmente en formación como músicos instrumentistas e integrantes de orquesta sinfónica.

Interacciones entre regulación metacognitiva social y solución colaborativa de problemas

Dr. Juan Carlos Solano Guerrero
Universidad del Tolima

Resumen

Objetivo: Comprender posibles interacciones entre los procesos de regulación metacognitiva social y de solución colaborativa de problemas en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje.

Metodología: En un estudio de casos múltiples, la estrategia de trabajo ha sido el análisis del discurso, fundamentado en la perspectiva de la psicología discursiva. Se configuró un entorno de aprendizaje en línea que utilizó un sistema de videoconferencia para registrar las interacciones verbales de docentes en formación.

Resultados: Se identificaron procesos de planeación, monitoreo y evaluación metacognitiva social de los procesos de representación del problema y de generación de la solución en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje. En estos procesos regulatorios se identificaron subprocesos de comprensión compartida, acción conjunta y organización del equipo para la solución colaborativa de problemas. Se caracterizaron tres modelos de interacción discursiva: desconexión individual, conexión individual y conexión grupal, durante la regulación metacognitiva social de la solución colaborativa de problemas.

Conclusiones: En general,

- Los cambios en las prácticas discursivas de las y los estudiantes durante la regulación metacognitiva social en la representación del problema y la generación de la solución, generan las transiciones de los modelos de interacción discursiva.
- Las sinergias favorecedoras de la conexión o desconexión individual propician dispersiones en la interacción discursiva y, las sinergias favorecedoras de la conexión grupal propician confluencias en la interacción discursiva.
- El logro tanto del consenso y del acuerdo, como de relaciones de solidaridad y confianza, permite superar perspectivas cerradas y competitivas de construcción individual hacia perspectivas abiertas y cooperativas de construcción interpersonal.

A/R/Tografía: El camino rizomático de la investigación acción

Dr. Leandro Ceballos Henao
Universidad de Manizales

Resumen

La presente ponencia se presenta como una invitación para los docentes, investigadores y estudiantes para que encuentren en sus procesos creativos un medio para transformar realidades y generar nuevo conocimiento. Surge del ejercicio A/R/Tográfico que pone en equilibrio el Arte, la Investigación y la Docencia. Esta metodología de investigación – creación fue creada en 2003 por la canadiense Rita Irwin quien la define como una práctica de vida y para la vida (Irwin et al, 2017).

Después de realizar una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA 2020 se logra identificar tendencias, posibilidades y caminos desde la A/R/Tografía para crear nuevo conocimiento y co-crear nuevas experiencias estéticas desde los diferentes lenguajes expresivos en contextos educativos (Ceballos, 2023).

La revisión sistemática evidenció entre otras cosas que son pocas las investigaciones que se han realizado en el mundo bajo esta metodología usando la música como medio para el proceso formativo, creativo e investigativo, por esta razón que se han venido adelantando investigaciones y experiencias A/R/Tográficas, entre ellas la tesis doctoral que busca configurar un camino diferente para que la educación superior dirigida a músicos ciegos se fortalezca a partir de la formación a docentes de música y el acceso a material musical por medio de la transcripción de partituras a musicografía braille como una posibilidad para que los músicos ciegos interactúen con la música de una manera autónoma e independiente.

Esta tarea está sustentada en la estética relacional que permite reconocer nuevas ontologías sobre lo que es y significa convertirse en un investigador a/r/tográfico (Wargo, 2019), mientras pone en equilibrio el proceso formativo y creativo para músicos ciegos al permitir la interacción directa de artista con la partitura en braille.

Guía didáctica de ejercicios de dirección aplicados al repertorio de banda sinfónica de grados 0,5 a 1,0

Mg. Diego Armando Castro
Conservatorio del Tolima

Resumen

En Colombia el estudio de la dirección ha estado ligado a la orquesta sinfónica. Debido a la relevancia que el Plan Nacional de Música para la Convivencia le ha dado a las bandas sinfónicas en los procesos de educación musical, se han convertido en eje fundamental de las escuelas de música. Esto le ha permitido a los directores formarse académicamente para entender, teórica y técnicamente, el desarrollo instrumental de la banda y les ha dado la oportunidad de asumir su dirección artística.

Para fortalecer el desarrollo técnico en la dirección y con el fin de ayudar al proceso educativo de los estudiantes es necesario generar material didáctico para la enseñanza de la dirección de bandas para el contexto colombiano, aplicado desde el grado 0,5 hasta el 2, que corresponde a un formato instrumental básico.

Como parte del proyecto intersemestral de docentes, se ha creado una guía didáctica con ocho ejercicios para el primer semestre de dirección de vientos y percusión de la Licenciatura en música del Conservatorio del Tolima. Los ejercicios abarcan tres áreas temáticas: esquemas de marcación, planos dinámicos y calderones, con base en ritmos colombianos, ritmos latinoamericanos y populares. Estos ejercicios vienen con un diseño de tres formatos: piano reducido, formato de cámara de vientos y banda completa.

Este material didáctico es de vital importancia para el desarrollo de la técnica de los directores ya que los referentes que se tienen para el estudio de esta técnica son libros basados en dirección de orquesta o libros que tienen repertorio universal enfocado a la tradición orquestal lo cual no hace parte del contexto colombiano, en el cual muchas de las agrupaciones en especialmente las bandas sinfónicas deben ejecutar repertorios basados en música colombiana y en música popular.

Un anfibio musical: Jaime León y su obra para piano

Mg. Felipe Calle
Conservatorio del Tolima

Resumen

Producto de una larga carrera como director y pianista repetidor de cantantes, el compositor colombiano Jaime León (1921-2015) creó una obra que acerca a la música clásica con el lenguaje del jazz y el music-hall norteamericano. Sus obras constituyen el testimonio de un músico de oficio que absorbió lo mejor de la escena musical estadounidense durante varias décadas, al frente de agrupaciones como el American Ballet Theater y como director y pianista al lado de músicos como Leonard Bernstein (1918-1990) o Ginger Rodgers (1911-1995).

A pesar de ser cada vez más conocido como compositor de canciones artísticas en español, la faceta de León como autor de obras para piano permanece inexplorada. Sin embargo, un examen de estas piezas revela que contienen lo mejor del mundo clásico y popular que habitó: ritmos colombianos y romanticismo alemán se mezclan con armonías derivadas de George Gershwin (1898-1937) y Dave Brubeck (1920-2012) para crear piezas que revelan un sólido manejo de la armonía agregada y la técnica pianística.

La ponencia presenta una síntesis biográfica que incluye la génesis de las obras, una comparación entre los diferentes manuscritos y ediciones existentes y se establece una valoración de las dificultades técnicas de las mismas, con miras a incluir estas obras en el currículo de los estudiantes de nivel intermedio-avanzado y avanzado.

La gestión de la investigación y del patrimonio musical argentino: apuntes, experiencias, proyecciones

*Dr. Silvina Luz Mansilla Universidad de Buenos Aires,
Instituto de Artes del Espectáculo "Raúl H. Castagnino"*

Resumen

Esta conferencia, estructurada como una relatoría de experiencia, revisa cuestiones relacionadas con la gestión del patrimonio musical argentino de tradición escrita desde la vivencia de una musicóloga que estuvo inserta en distintas instituciones a lo largo de dos décadas. Se parte de algunas explicaciones teóricas sobre la condición tangible y a la vez intangible de la música y, en el caso de la producción llamada "académica" o "culta", de la necesidad de la partitura como elemento central para su efectiva existencia. Se comenta la situación de algunos archivos personales-familiares de compositores de Argentina, así como las virtudes y debilidades de repositorios gestionados por entidades públicas y privadas, en la ciudad de Buenos Aires.

Con la ayuda de una somera descripción de los principios básicos de la archivística y de las reales condiciones de posibilidad para una preservación y custodia de los materiales resguardados, se deduce, a partir de los apuntes metodológicos considerados, que la experiencia adquirida podría resumirse en una musicología "de emergencia". Dicha forma de gestionar la investigación —que comprende casi siempre fuertes e imprescindibles instancias documentales, a veces surgidas en situaciones límites que obligan a gestionar los acervos cuando se hallan al borde del descarte— requiere de una suerte de insistente entrenamiento para sortear cuestiones burocráticas y para tender a allanar el camino, siempre a favor de la conservación patrimonial.

Así, optimizando los escasos recursos disponibles y fomentando el trabajo inter-institucional, colaborativo, se podrá avanzar en la salvaguarda de muchos fragmentos de la historia musical argentina. Con una preservación básica —pero consistente— de los materiales recibidos o en transición (documentos escritos, registros fonográficos, partituras, fotografías, hemerografía, epistolarios, entre otros) y la incidencia pedagógica que permita la multiplicación de los recursos humanos necesarios, se pueden planificar estrategias concretas que colaboren en proyecciones que, a futuro, redunden en resultados positivos.

Proyecto de creación del Centro de Investigación del Conservatorio del Tolima

Mg. Pedro Sarmiento
Conservatorio del Tolima

Resumen

Se presentó un resumen del trabajo realizado por la Mesa de Trabajo de la alta dirección del Conservatorio del Tolima, la Coordinación de Investigación y el grupo de investigación CINACE, para la creación del Centro de Investigación del Conservatorio del Tolima, proyecto que inició en 2017.

Inicia con el análisis de las regiones geográficas a las que pertenece el departamento del Tolima en términos de: población departamental, población municipal, acceso a la educación superior, IES nativas y foráneas que actúan en la región. Del mismo modo, se presenta un análisis de actores nacionales en términos de: programas de música de los sectores público y privado, estado de los grupos de investigación por áreas de conocimiento, centros de investigación reconocidos por Minciencias, otros centros de investigación, centros de documentación musical, revistas especializadas, redes académicas, entre otros. Finalmente, se presenta la justificación del centro, la política institucional de investigación, las líneas de investigación y su organización académica y administrativa.

Banco virtual de partituras: repertorio infantil en el Conservatorio del Tolima

Mg. Diana Carolina Montaña Linares
Conservatorio del Tolima

Resumen

Esta ponencia se centra en la creación del Banco Virtual de Partituras, un proyecto del “Semillero de Investigación en Educación Musical Infantil” del Conservatorio del Tolima. Este grupo de investigación, conformado por estudiantes de la institución, tiene como objetivo abordar temas relacionados con la educación musical infantil; actualmente, están enfocados en trabajar este proyecto, que consiste en recopilar y editar composiciones para niños, incentivados por diversas asignaturas del plan de estudios y por la contribución de docentes de la ciudad que aportan nuevas propuestas para la enseñanza musical infantil. Este proceso creativo y de recopilación requería un medio de almacenamiento y difusión accesible, lo que llevó a la creación de esta página web.

La metodología utilizada contempló cuatro fases para el alcance de los objetivos: La primera capacitación en torno a la educación musical infantil, segunda recopilación clasificación y transcripción de partituras existentes, la tercera gestión, diseño y realización de la página virtual, y por último difusión de este conocimiento mediante participación de los actores de este proyecto en eventos académicos.

Dentro de los resultados de este proyecto se puede destacar la creación de la página web aquí mencionada con composiciones para niños, generación de tesis de grado de antiguos semilleros con propuestas en torno a la educación musical infantil, estudiantes con aptitudes especiales en este campo y partituras interesantes de este repertorio consideradas por los docentes como un activo de gran valor para la formación musical de los niños, actores principales del campo de acción de los licenciados en música, y por último difusión de este conocimiento a través de participación en eventos académicos tanto de los semilleros como la tutora del mismo a nivel nacional e internacional.

Musilología: un abordaje a la interpretación musical como discurso desde la filosofía de la música

*Efraín Rendón. Especialista en educación musical
Conservatorio del Tolima*

Resumen

La enseñanza de la escritura académica a músicos en formación presenta desafíos únicos; sin embargo, existe un vacío en el enfoque sistemático de la pedagogía de la escritura para músicos. Lo anterior plantea un problema significativo que afecta su desarrollo integral y capacidad para expresarse de manera efectiva en el ámbito escrito, así como en su puesta artística y estética en escena. Por lo anterior, la investigación realizada tuvo como objetivo sistematizar una experiencia pedagógica de deconstrucción del nivel interpretativo de los estudiantes de primer semestre del Conservatorio del Tolima desde sus narrativas musicales internas. A nivel metodológico, la labor investigativa fue de tipo cualitativa, fundamentada en el paradigma sociocrítico y empleó como método la Investigación Acción Participativa (IAP); de igual forma, utilizó como referente de acción pedagógica la Letragrafía para el abordaje de la escritura en el aula. En este orden de ideas, los resultados de la investigación permiten concluir que las narrativas musicales internas son fundamentales para fortalecer la interpretación del artista. Por lo anterior, gracias al proceso investigativo surgió la posibilidad de plantear un nuevo concepto para el abordaje de la pedagogía musical, el cual se encuentra fundamentado en la filosofía de la música y guarda relación transdisciplinar con el lenguaje, especialmente desde la pragmática. Este nuevo concepto es un neologismo al que el autor denomina ‘musilología’ y es una perspectiva para el abordaje de la interpretación musical desde el discurso, la subjetividad del intérprete y el posicionamiento en un lugar de enunciación determinado.

Congreso AES Colombia 2024 – Semillero SIMCO

Jorge Andrés Sánchez, tutor

Jean Carlo Angulo Díaz e Isabella Martínez Bahamón, estudiantes
Conservatorio del Tolima

Resumen

El congreso de la *Audio Engineering Society* Sección Colombia 2024 en Bogotá, es un evento académico especializado en ingeniería de sonido con el objeto de actualizar y capacitar a estudiantes, profesionales, investigadores y aficionados. Son tres días en los que se presentaron diferentes conferencias en las diferentes ramas del sonido como lo son la acústica, sonido en vivo, grabación, mezcla, diseño sonoro, mastering, post-producción, entre otras.

El Congreso AES Colombia 2024, realizado en la Universidad de los Andes en Bogotá, destacó como una plataforma académica esencial para la actualización y capacitación en ingeniería de sonido. Con una serie de conferencias, talleres y showcases de alto nivel, el evento permitió a los asistentes explorar temas avanzados en diversas áreas del audio profesional, desde la grabación y mezcla hasta el sonido inmersivo y el diseño acústico.

Durante tres días, se presentaron ponencias de expertos internacionales y nacionales que abordaron aspectos innovadores como la "inteligencia artificial en la masterización", "sonido inmersivo para contenidos audiovisuales" y la "acústica arquitectónica aplicada al contexto colombiano".

La programación incluyó sesiones en espacios especializados, como la sala inmersiva Genelec, donde se desarrollaron experiencias prácticas en formatos de audio inmersivo, y el estudio BLAST, que albergó sesiones de escucha crítica de alto nivel. Además, las actividades del congreso resaltaron la importancia de la tecnología y su aplicación en contextos contemporáneos, como se evidenció en temas sobre la "producción de música inmersiva" y la "implementación de sistemas de monitoreo inmersivo".

Para el programa de Tecnología en Audio y Producción Musical del Conservatorio del Tolima, la participación en este evento fue invaluable. No solo promovió el aprendizaje interdisciplinario entre estudiantes y docentes, sino que también fortaleció el enfoque investigativo y práctico del programa. La oportunidad de interactuar con profesionales de renombre y acceder a conocimientos de vanguardia contribuye a la formación de un perfil profesional competitivo, alineado con las exigencias actuales del sector.

Semillero de investigación en Luthería y cultura creativa

Mg. Yohohan Ocampo
Conservatorio del Tolima

Resumen

Desde la construcción sociocultural se plantean fenómenos de creación con base en las necesidades y contextos sociales. En Colombia, la productividad de los fenómenos de creación de instrumentos de cuerdas frotadas ha estado emergentes debido a la temprana creación de procesos de formación en instituciones como escuelas de luthería; durante las dos últimas décadas de siglo XX, estos fenómenos han estado atados a procesos locales y regionales en talleres artesanales. Presentación del semillero de Luthería y Cultura creativa a partir de su justificación, objetivos, proyectos activos y pertinencia en el 2024, las actividades propuestas y los espacios de divulgación, invitaciones y perspectivas de los integrantes.

Desarrollo e implementación de una aplicación para el análisis de la respuesta en frecuencia de los violines contruidos en el Conservatorio del Tolima

Juan David Díaz Cárdenas

Tecnología en Audio y Producción Musical. Trabajo de grado.

Resumen

Este estudio se enfoca en la implementación de un software con el cual se puede analizar la calidad acústica de los violines, un tema intrincado y subjetivo. La calidad acústica es multifactorial, dependiendo de elementos como el tipo de madera, el diseño, la técnica de construcción y la antigüedad del instrumento.

Para abordar este desafío, se han desarrollado herramientas objetivas y precisas como el analizador de espectro de frecuencias. El Conservatorio del Tolima ha propuesto el uso de este método para analizar la respuesta en frecuencia de los violines fabricados por los estudiantes. El objetivo de la investigación es diseñar e implementar un software que utiliza Octave para analizar la respuesta en frecuencia y determinar la viabilidad de usar esta herramienta para la comparación entre los resultados obtenidos mediante el análisis cuantitativo del software y los datos obtenidos a través de otros programas ya establecidos para el análisis de frecuencia.

Con esto se busca resolver un problema específico en el campo de la construcción de instrumentos de cuerdas frotadas en la Institución. La ausencia de una herramienta especializada para el análisis de la respuesta en frecuencia de los violines elaborados por los estudiantes del programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada.

Recopilación de ocho lecciones para la práctica instrumental de la guitarra requinto por cuatro reconocidos requintistas de Colombia

Johan Sebastián Rodríguez Acosta y Luis Felipe Illera Cabrera

Licenciatura en música. Trabajo de grado.

Resumen

Esta ponencia busca divulgar el material pedagógico creado para el estudio de la guitarra requinto. Para ello se socializaron los siguientes aspectos abordados en el trabajo de investigación, dentro de ellos estaba la bibliografía que permitió establecer características específicas del instrumento, el contexto en el que se ha desenvuelto y el material existente para su práctica instrumental.

La naturaleza en el aprendizaje del instrumento, los cuatro intérpretes de la guitarra requinto, quienes permitieron obtener datos precisos sobre la interpretación de la guitarra requinto, facilitando información y temáticas de estudio. Se compartió el producto de investigación que recopila ocho lecciones para la práctica instrumental de la guitarra requinto, basadas en los conocimientos requintistas seleccionados y abordan el estudio de temáticas como: la técnica del picado, el uso de la uñeta, el conocimiento de acordes, entre otras temáticas, aplicadas a su vez en repertorio. El material está compilado en una cartilla, con la iniciativa de promover la información y los conocimientos de cada uno de los requintistas seleccionados.

Más información

investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co

profesional.investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co

Organiza:

FACULTAD DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Apoya:

FULBRIGHT
Colombia

ICETEX
Instituto Colombiano de Estudios de Alta Calidad