

Las Escuelas de El Sistema

La Práctica Pedagógica de la Escuela
desde la Perspectiva de la Teoría de la Acción de Argyris y Schön

Mayra León

Yda Palavecino

cides@elsistema.org.ve

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE
EL SISTEMA - CIDES

LAS ESCUELAS DE EL SISTEMA LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

La Escuela es una instancia académica y organizativa, en forma transversal, que agrupa a los formadores por fila de instrumentos: escuela de violín, viola, cello, contrabajo y así sucesivamente. Su propósito es atender a la mayor población estudiantil de El Sistema a través de los planes académicos que se establecen durante el año escolar por escuela.

La creación de las Escuelas obedece a la necesidad de incorporar a los niveles iniciales e intermedios en la formación instrumental. De ahí su diferenciación con las anteriores Academias, que se encargaban de los niveles avanzados de cada instrumento.

De esta manera, los formadores atienden a grupos de estudiantes de manera individual, con atención a un programa técnico instrumental que se establece en el seno de los comités académicos de cada escuela, favoreciendo al desarrollo de las habilidades técnicas instrumentales. Esta formación busca alcanzar niveles de ejecución según la edad y el nivel orquestal: infantil, juvenil, profesional. Las Escuelas, adscritas a la Dirección Académica Musical, tienen además una estructura organizativa para el desarrollo de los planes académicos, entre los cuales se encuentran: comités de las escuelas, coordinadores, líderes

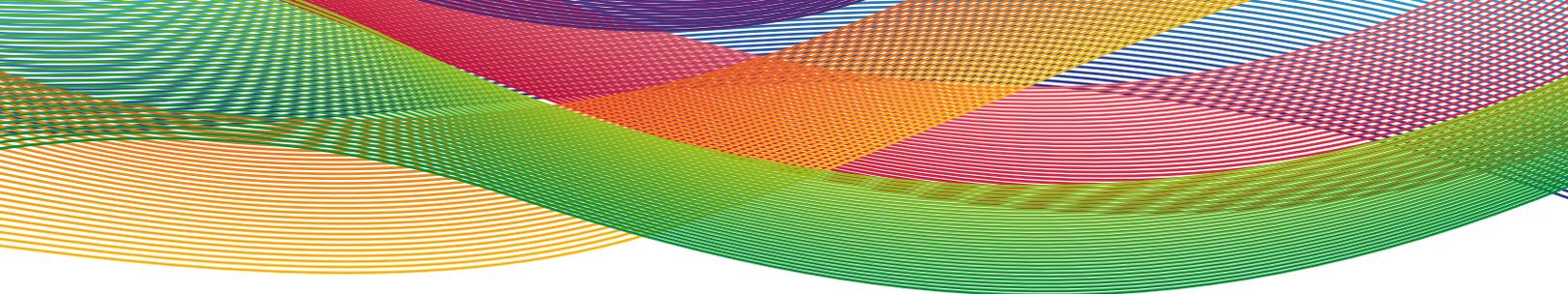

Clase individual de fagot. Prof. Marcella Frías, Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM)

estadales, gerencia de la Escuela, maestros, formadores y monitores.

El proceso académico de las Escuelas y su vinculación con el resto de las instancias formativas es un proceso reciente, en lo que respecta a esta nueva organización de *escuela*, por lo que resulta importante caracterizar sus dinámicas, centrándose en el hecho didáctico instrumental, en sus profesores y la práctica pedagógica.

Para describir la dinámica formativa de las Escuelas, se ha desarrollado un proceso de *Observación de la práctica de la enseñanza*, así como entrevistas a cada uno de los maestros y formadores, bajo las premisas de la teoría de la acción de Argyris y Schön, con la finalidad de documentar y replicar oportunamente las buenas prácticas que tienen lugar en las Escuelas.

El modelo formativo de El Sistema ha experimentado diferentes transformaciones a lo largo de su desarrollo. Durante estos 49 años, las diferentes agrupaciones y programas son una vívida expresión de las formas en que se han diversificado las prácticas musicales. Crecimiento, expansión e integración evidenciadas a partir de nuevas agrupaciones y áreas de aprendizaje musical son teñidas por la impronta del Maestro Abreu: la inclusión a partir de la práctica colectiva de la música.

El aprendizaje instrumental de El Sistema, comprendido a la luz del modelo constructivista: *desarrollo cognitivo* (Piaget 1978-1980); *modelo interactivo* (Vygotsky 1989-1995); *aprendizaje significativo* (Ausubel 1976-2002); *aprendizaje social* (Bruner 1971) admite el análisis de la praxis docente *a partir de la acción pedagógica* sostenida en las premisas *del aprender haciendo, el aprendizaje entre pares, demostración e imitación del experto, motivación al logro, resolución enfocada en las dificultades técnicas e interpretativas, excelencia académica, entre otros.*

Nos estimula a abordar *la acción didáctica* del formador, en el entendido de que todo proceso de aprendizaje supone tres dimensiones analíticas de suma importancia: los resultados, los procesos y las condiciones de aprendizaje (Pozo, 2008, pg. 178).

Las condiciones del aprendizaje sugieren su estudio desde *la acción didáctica* de las Escuelas debido a que *"...el énfasis se sitúa en el aprender haciendo* (Dewey citado por Schön en *‘La formación del profesional reflexivo’*, 1992).

"Los estudiantes aprenden mediante la práctica o ejecutando aquello en lo que pretenden convertirse en expertos y se les ayuda mediante otros prácticos más veteranos" (Op. Cit).

Las Escuelas, orientadas al desarrollo instrumental de los estudiantes de las orquestas profesionales, juveniles e infantiles, congregan un amplio número de alumnos a nivel nacional de diferentes grupos etarios, principalmente juveniles e infantiles.

La Escuela es el ámbito formativo instrumental individual en todos los niveles de la ruta académica de El Sistema. A diferencia del Programa Académico Orquestal (PAO) o de los otros programas que desarrollan la práctica colectiva de la música, las Escuelas se enfocan en el desarrollo individual, en la formación técnica artística de cada alumno, pero siempre con miras a la práctica colectiva, puesto que esta es la orientación formativa de El Sistema, si bien ello requiere una sólida formación individual.

PROGRAMA ACADÉMICO

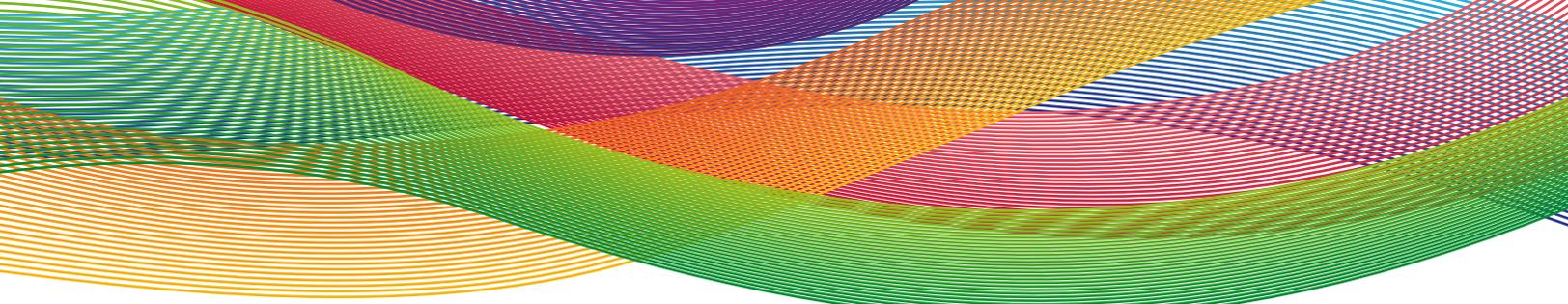
Actualmente, el Programa Académico para todos los niveles se encuentra en elaboración, en cada una de las Escuelas. Sin embargo, se han desarrollado *Las Guías de Secuenciación Formativa* (2022) estructuradas en 4 niveles y, en algunos casos, cuentan con un nivel preparatorio o introductorio. Estas guías equivalen a un 5to. o 6to. año del Conservatorio (entrevista Francy Vázquez, Gerente de las Escuelas).

ESTRUCTURA

La estructura de las escuelas está concebida como una gran red. Existen los comités académicos de cada una de las escuelas, máxima autoridad en lo académico y de todo lo que tenga que ver con su instrumento. Luego, la gerencia de escuelas, sin relación de subordinación con los anteriores. La gerencia de escuelas se apoya en coordinadores operativos y personal operativo. A su vez, cada escuela cuenta con un coordinador académico que se vincula tanto con el comité de especialistas del instrumento, como con la Gerencia (entrevista Francy Vázquez, Gerente de las Escuelas).

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LAS ESCUELAS

La práctica pedagógica supone el conjunto de dominios relacionados con la pedagogía, la didáctica y los conocimientos docentes. Incluye la naturaleza social de los aprendizajes, la orientación curricular y la metodología de la especialidad. La dicotomía entre lo disciplinario y lo pedagógico, así como la teoría y la práctica, aún no está superada. *"Esta separación encuentra sus argumentos en una concepción tradicional de la*

enseñanza” (Edwards, S/F). Evidentemente que toda práctica pedagógica se sustenta en una determinada concepción de aprendizaje y conocimiento, de allí que “Dewey propone la práctica reflexiva como un modelo de aprendizaje profesional cuyos elementos principales de inicio son las experiencias de cada docente en su contexto y la reflexión sobre la propia práctica” (Domingo, 2017).

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el presente artículo expone parte de los resultados de un estudio más amplio relacionado con la práctica pedagógica de las Escuelas, en un intento por identificar y analizar la práctica reflexiva en el modelo formativo instrumental.

Como parte del modelo de formación, las categorías relacionadas con las Escuelas ilustran la práctica pedagógica orientada al desarrollo técnico, instrumental e interpretativo, configurado a partir de un proceso dinámico y relacional entre (a) técnica del instrumento; (b) programa académico o repertorio; (c) ergometría musical; (d) estilo didáctico; (e) clima organizacional; y (f) competencias transversales.

En este artículo, nos centraremos en la relación entre el desarrollo de la base técnica, el programa académico o guía de secuenciación formativa y el clima organizacional desde las experiencias de aprendizaje y enseñanza de los formadores y maestros de las escuelas que hacen vida en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, CNASPM.

I. Las sesiones de clase

Cada práctica de aprendizaje se estructura en función a indicadores técnicos e interpretativos y depende de las necesidades formativas de cada estudiante. De esta manera el formador identifica aquellos aspectos que requieren trabajo metódico y comienza el plan de estudio.

Los formadores y maestros se enfocan en aspectos técnicos del instrumento, tales como embocadura, posiciones, ataque, afinación, y en aspectos de lectura rítmica y melódica del repertorio.

Organización de la experiencia de aprendizaje:

- a. Calentamiento físico del instrumentista (con mayor énfasis en los formadores de instrumentos de viento).
- b. Desarrollo técnico (ejecución de escalas mayores y su relativa menor, cromáticas, arpeggios, estudios con hincapié en la base técnica particular como golpes de arco o ataques de cierto tipo).
- c. Estudios y métodos en los que se trabajan algunos recursos expresivos propios del instrumento (vibrato, dinámicas, colores, fraseo, etc.).
- d. Repertorio individual (sonatas, piezas cortas o conciertos).
- e. Repertorio orquestal que se esté trabajando en el momento (aunque no forma parte del programa, algunos profesores lo incorporan a petición de algún estudiante).

II. La dinámica formativa

La dinámica formativa en consonancia con las condiciones de aprendizaje se caracteriza a partir *del grupo de formadores (muestra)* del total de maestros, formadores y monitores que integran las escuelas.

Sobre el Repertorio o programa curricular

La base técnica y el repertorio individual constituyen la plataforma para el aprendizaje, desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas propios del instrumento como, por ejemplo: buena proyección de la columna de aire (vientos), punto de contacto (cuerdas), estudio de la afinación relativa y absoluta, ataque, utilización de una determinada digitación o posición para la resolución del pasaje orquestal, etc.

El programa de cada estudiante se diseña de forma personalizada, según el nivel técnico y necesidades de desarrollo instrumental, por lo que el maestro selecciona del conjunto de propuestas suministrado en la *guía de*

secuenciación formativa, el repertorio, estudios y métodos en consonancia con lo abordado anteriormente por el estudiante.

Para el diseño del programa de cada estudiante, se realiza un diagnóstico de su nivel técnico y desempeño interpretativo a objeto de determinar las mejores opciones repertoriales y métodos en consonancia con las finalidades y objetivos que se pretenden alcanzar. Por otra parte, considerar las características del estudiante es esencial para diseñar el plan académico, dado que cada uno de ellos posee particularidades físicas, musicales y dificultades técnicas distintas.

Abordaje de Indicadores Técnicos

Debido a la naturaleza propia de cada instrumento, se observaron aspectos didácticos específicos, principalmente en cuanto al tratamiento de la emisión del sonido, estudio de la afinación individual y relativa, acondicionamiento físico según los requerimientos del instrumento y condición del instrumentista.

Algunos ejemplos:

Sobre el acondicionamiento físico del cornista:

- ▷ Calentamiento explicado sin boquilla, preparatorio de los músculos que bordean los labios.
- ▷ Vibración de labio con secuencia de las 3 notas del acorde de Fa/Do. (Respiración en el cuarto tiempo y vibrar los labios ajustando los músculos previamente sin descuidar la entonación).
- ▷ Calentamiento con boquilla para trabajo de embocadura.
- ▷ Ejercicios de respiración abdominal y diafragmática.
- ▷ Proyección de la columna de aire incorporando sonidos con la boca (labios) para ataque continuo y ataque articulado con "TA".
- ▷ Secuencias de notas (secuencia armónica ascendente y descendente, en tonalidades ordenadas cromáticamente).
- ▷ Realización de este mismo calentamiento, pero ahora con la boquilla y posteriormente con el corno.

- ▷ Ataque continuo y ataque articulado con "TA". Con las secuencias de notas anteriores (arpegios quebrados), a partir de un orden cromático, vigilando ahora el ataque.

Desarrollo y educación del oído interno para la afinación:

- ▷ Con las secuencias de notas anteriores, a partir de un orden cromático y con atención al ataque y la columna de aire, a mayor cantidad de aire se produce un sonido más agudo y viceversa.
- ▷ Utilización de extractos del repertorio orquestal del alumno: embocadura, posiciones, ataque, afinación, entre otros.
- ▷ Utilización de guías de estudio de elaboración propia del instructor.

Indicadores técnicos en el Oboe:

- ▷ Embocadura, posición de la lengua, afinación, ataque, escalas y arpegios.
- ▷ Ataques en distintas velocidades, dinámicas y colores.
- ▷ Respiración- diafragma- fraseo-velocidad.
- ▷ Fraseo, calidad del sonido, dinámicas, digitaciones/ posiciones, emisión del sonido.
- ▷ Lectura rítmica y melódica del repertorio.

Indicadores técnicos en la Flauta:

- ▷ Postura corporal (De pie y sentado).
- ▷ Correcta embocadura.
- ▷ Respiración: columna de aire.
- ▷ Ataques, emisión y calidad del sonido.
- ▷ Afinación.
- ▷ Secuencia de armónicos, arpegios quebrados, hincapié (en ataques continuos vs destacados).

Indicadores técnicos en el Violín y Cello:

- ▷ Posición y peso del arco.
- ▷ Posición mano derecha (pulgar).
- ▷ Posición ángulo del arco: Posición hombros, brazos y codos.

- ▷ Digitación y cambios de posición.
- ▷ Articulación, afinación y fraseos.
- ▷ Afinación (semitonos, cambios de posición).
- ▷ Sonoridad y estabilidad del sonido.
- ▷ Golpes de arco: *detaché*, *martellé*, *spiccato* y *balzato*.
- ▷ Velocidad.
- ▷ Énfasis en la memoria muscular (cello).
- ▷ Sincronización entre mano derecha y mano izquierda.

Abordaje de Indicadores Interpretativos

- ▷ Fraseo y articulación (ligaduras, *stacatto*).
- ▷ Fluidez, clímax y estabilidad.
- ▷ Matices y dinámicas (signos gráficos, términos, abreviaturas, reguladores).

Estudios, métodos y repertorio

Uno de los aspectos fundamentales del trabajo instrumental se centra en las dificultades técnicas e interpretativas de los estudios y repertorios. El abordaje incluye el análisis de frases y semifrases, articulaciones, dinámicas, balances, colores, *tempi*, proyección del sonido, trabajo con sordina, afinación, tipos de ataque, digitaciones para la resolución de pasajes orquestales, entre otros. A modo de ejemplo, una breve selección del repertorio sugerido desde los programas académicos de las Escuelas, incluye los sistemas de escalas de Hrimaly, Flesch y Galamian para violín y viola; métodos de estudio de Dounis, Kreutzer, Fiorillo para violín; Kayser y Hofmann para viola y Popper para cello; métodos de Sellner, Moysé y Taffanel/Gaubert para flauta; piezas solistas como la *Fantasia para piano y oboe* de Nielsen o la *Courante de la suite No. 1* de Bach para cello; y partes orquestales como la sección de violas de la *Sinfonía No. 3* de Beethoven.

Ambiente de Aprendizaje y clima organizacional

La experiencia de aprendizaje en las escuelas se caracteriza en su mayoría por un ambiente colaborativo y motivador, los formadores se

muestran comprometidos con su labor promoviendo una comunicación abierta y constructiva, a la vez que respetuosa en todo momento. En algunos casos resulta altamente exigente y enfocada en la práctica instrumental. En ocasiones, los formadores motivan a otros estudiantes a entrar a las clases de sus compañeros e incluso interactuar y opinar.

Relación Formador-estudiante

El formador interactúa con el alumno y conversa acerca de elementos musicales durante la ejecución: afinación, lectura rítmica, fraseo, calidad del sonido, dinámicas, digitaciones/ posiciones, golpes de arco (cuerda), emisión del sonido; y a partir de la dificultad que pudiera presentar el alumno, ejemplifica, demuestra y propone diferentes formas de resolver algún detalle técnico o interpretativo. A su vez, favorece la reflexión de las diferentes propuestas técnicas e interpretativas.

Durante las sesiones de clase, se intercalan entre los episodios de ejecución instrumental, conversaciones e intercambios verbales entre formador y alumnos.

El formador establece, junto con el alumno, las posibilidades técnicas más adecuadas para la resolución de algún pasaje crítico, realizando sugerencias de estudio individual en casa, basadas en patrones rítmicos, desarrollo del oído interno para la afinación del pasaje, auto observación de la postura corporal, vigilancia del agarre del instrumento, control de dinámicas, etc.

La importancia del estudio individual

La mayoría de los formadores y maestros dan mucha importancia a las técnicas de estudio en casa. Como punto focal, se insiste en que todas las indicaciones de clase deben estar en las partituras. Estas anotaciones pueden ser de tipo técnico, fraseos, respiraciones, digitación, análisis rítmico, armónico, anotaciones de dinámicas, regiones del arco, entre otras.

El maestro o formador ejecuta junto al estudiante en el proceso de aprendizaje, de manera que

confronte sus obstáculos técnicos y comprenda el proceso de resolución técnica.

La estrategia por excelencia es la selección de distintas alternativas técnicas, comparación de resultados, la escucha activa, la autoobservación mediante la grabación y la constante reflexión acerca de los aspectos técnicos e interpretativos.

Finalmente, podemos afirmar que la práctica pedagógica de los maestros de las escuelas, desde la visión de la práctica reflexiva, plantea la superación del tecnicismo y mecanización como fin último del aprendizaje. La variabilidad en las formas de abordaje de la enseñanza instrumental se relaciona con las diferencias de los instrumentos y sus demandas técnicas e interpretativas y al mismo tiempo a la diversidad de niveles y características de los estudiantes. Es posible describir a la práctica pedagógica de los formadores de las escuelas caracterizada por el pragmatismo propio de modelo formativo de El Sistema, en el que la teoría deviene de la práctica y ésta es reflexión en la acción.

Clase individual de oboe. Prof. Maya Rodríguez, CNASPM

REFERENCIAS

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. San Francisco, CA: Addison Wesley.

Domingo, A. (2017). *La práctica reflexiva: nueva perspectiva para la formación docente*. En A. Domingo & R. Anijovich (Coords.), *Práctica reflexiva: Escenarios y horizontes. Avances en el contexto internacional* (pp. 34-56). Buenos Aires: Universidad de San Andrés/AIQE Educación.

Edwards, V. (s.f.). *El currículum y la práctica pedagógica: Análisis de dos contextos en la formación de docentes en Chile*. Disponible en: http://www.ub.edu/obipd/PDF%20docs/Formaci%C3%B3n%20Inicial/Educaci%C3%B3n%20Universitaria/I+I/curr%C3%ADculum_practicapad

Pozo, J. (2008). *Aprendices y maestros: La psicología cognitiva del aprendizaje*. Madrid: Alianza Editorial.

Schön, D. A. (1992). *El profesional reflexivo. ¿Cómo piensan los profesionales cuando actúan?* Barcelona: Paidós.