

**2025
JUNIO**

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

IS IMPOSIO DE
INVESTIGACIÓN
CIDES

**LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL IMPACTO SOCIAL**

Memorias

CNASPM

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

PRÓLOGO

50 Ponencias en el 50 Aniversario de El Sistema

Pensar en transformación en contextos cambiantes implica reconocer la naturaleza y complejidad de la construcción social. ¿Por qué reflexionar sobre la transformación desde la investigación musical? ¿Cuáles mecanismos de transformación involucra el arte, la música y la creatividad? ¿Cuál es su impacto y cómo se construyen estos indicadores de impacto? El Arte como herramienta de transformación social desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum prioriza el desarrollo de habilidades, libertades y oportunidades humanas. Es así como, en el marco de estas oportunidades, ceder la palabra a nuestros formadores en sus distintos roles constituyó uno de los logros más significativos del *I Simposio de Investigación: La Música en la Construcción del Impacto Social: Desafíos, Innovaciones y Experiencias desde El Sistema y otros Modelos*.

Tal como lo expresó la Dra. Isabel Licha en su conferencia *Prácticas Ejemplares de Inclusión a partir del Cuaderno de Desarrollo Humano*, realizada en este I Simposio: “Hay integración cuando generamos vínculos, interacciones, sentidos de identidad y pertenencia entre individuos y grupos diversos que participan en una actividad y en un proceso específico. Y se logra integración social con creación de espacios y mecanismos que facilitan el encuentro, el diálogo y la convivencia”.

Aprendizaje, inclusión, innovación, alegría, conocimiento, experiencia, vinculación, reflexión, desarrollo, progreso, significativo, crecimiento, fueron algunas palabras que los participantes designaron para significar el desarrollo del I Simposio.

De ahí es posible afirmar que cada una de las ponencias presentadas, desde sus respectivas áreas temáticas —Patrimonio y diversidad cultural, Impacto tecnológico en la música, Políticas culturales, Sostenibilidad en la industria musical, Música como motor de transformación social y Educación musical interdisciplinaria— evidenciaron una profunda conexión entre la reflexión académica y las prácticas que impulsan el desarrollo cultural sostenible. Tanto la multiplicidad como la variedad de estudios que se vienen desarrollando en el seno de la *práctica colectiva de la música*, así como en los modelos distintos a El Sistema, han sido el resultado de un proceso de valoración cognitiva realizada por los investigadores, dando lugar a situaciones contingentes y vinculadas entre sí, donde problemáticas similares son abordadas desde enfoques diversos, generando así una pluralidad de resultados y propuestas.

Pudimos observar estudios interdisciplinarios en los que la cultura, el patrimonio, la educación especial, los procesos de enseñanza, el aprendizaje, la gerencia, la economía, la inteligencia emocional, el liderazgo, la interculturalidad y el uso de la tecnología entre otros campos disciplinares vinculados con la música, nos aproximaron a auténticos procesos de inclusión, a replantear perspectivas epistémicas, a cuestionar tradiciones educativas, a considerar el impacto económico y la sostenibilidad financiera que ha generado El Sistema y reconocer la importancia de adaptarse a nuevas tecnologías y metodologías sin perder el enfoque social y el desarrollo sostenible.

En palabras de Alejandra Claros Borda, secretaria general de la CAF: *“el desarrollo sostenible tiene tres ejes: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social... hoy se habla de economías creativas, del impacto económico que tiene la música en la sociedad.... Es una inversión. Es una inversión para un eje fundamental del desarrollo sostenible, que es el bienestar social, que tiene que ver con el crecimiento económico.”*

De tal manera que, si asumimos que la música genera empleos en producción, enseñanza, interpretación y gestión cultural, integrar la economía naranja en políticas públicas culturales podría dinamizar aún más el desarrollo social.

Tal como se evidenció en el I Simposio, el uso de las herramientas digitales en prácticas como la transcripción y documentación de música tradicional y oral, abre nuevas posibilidades de preservación, circulación e investigación, facilitando el acceso a repertorios históricos y su estudio por futuras generaciones. Las tecnologías del mismo modo, se relacionan con el uso de materiales sintéticos, la aplicación de modelado acústico digital para optimizar la resonancia, timbre y proyección del sonido y del mapeo MIDI para utilizar instrumentos musicales de una forma interdisciplinaria y la impresión 3D, creando piezas personalizadas o instrumentos completos con precisión y utilizando lenguajes de live coding y video juegos.

No olvidemos que, al reducir brechas tecnológicas, se amplían las libertades reales de participación social, cultural y económica. A lo largo de las 50 ponencias la vinculación de procesos metodológicos, variables y perspectivas analíticas suscribieron:

- El Estado del Arte de la Investigación en El Sistema a través de la indagación de los Programas Académicos Simón Bolívar, Educación Especial, Penitenciario, Orquestal, Alma Ilanera y del mismo modo en otros modelos académicos especialmente en el contexto universitario.
- El diagnóstico de las necesidades formativas, sociales y psicoafectivas más atendidas por parte de los investigadores en El Sistema.
- Difusión de Buenas Prácticas musicales y formativas tanto de El Sistema como del contexto universitario.
- Análisis musicológicos, estudios interpretativos y estéticos de obras musicales y patrimoniales.
- Las alternativas de solución planteadas desde las problemáticas identificadas por los formadores a partir de nuevas perspectivas de abordaje, y nuevas herramientas.
- La valoración y difusión del patrimonio cultural musical y religioso venezolano como parte de la Identidad Sistema y de la venezolanidad.
- Integración de las Tecnologías en los procesos de formación, difusión y diseño de experiencias musicales y de repertorio.
- Reconocimiento de otros indicadores de impacto: economía social, derechos fundamentales y perspectivas de desarrollo.

También resulta importante valorar la construcción de conocimiento musical de cara al desarrollo social en el que la resiliencia muestra cómo se cierra la brecha de desigualdad de acceso,

aunque no todas las comunidades tienen Núcleos activos o recursos para sostener programas musicales, El Sistema promueve la integración social, respeto a la diversidad, el autoconcepto y la cohesión comunitaria en aquellos recónditos lugares como el Núcleo Wayuu Taya, Queen of Paradise en Papúa, o la integración de la población Kariña, a propósito de la fragmentación del tejido social que pudiera darse debido a las diferencias étnicas, la cosmovisión y las prácticas comunitarias.

Esta construcción no ocurre en el vacío, en comunidades musicales afectadas por altos niveles de ansiedad, miedo colectivo o desesperanza—condiciones que debilitan el tejido social—la salud mental se vuelve una dimensión crítica para la participación sostenida, lo cual podría convertirse en un problema de salud pública y afectar el desarrollo del músico profesional, de allí que alternativas de solución desde la psicología como mindfulness, programas de rehabilitación, análisis de la resiliencia, programas alternativos de atención educativa en el aula, constituyen una verdadera acción social de cara al desarrollo de políticas públicas pertinentes.

Asimismo, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible ODS, *la invisibilización*, plantea una historiografía musical escrita desde una mirada androcéntrica y eurocéntrica, relegando el rol de las mujeres y de las culturas originarias, la estigmatización de lo popular o lo ancestral. Como respuesta, analizar la trayectoria de la participación femenina en la historia musical venezolana, permite comprender desafíos, roles, y aportes musicales que han enriquecido la vida sonora de país como las prácticas pedagógicas decoloniales, y el *paisaje sonoro ancestral* a partir de placas aladas “*cuya restitución* implica reinterpretar su uso y sus significados, posibilitando la continuidad del pasado inconcluso”, retomando la perspectiva de Maldonado-Torres, B. de Sosa Santos, Dussel, A.Sánchez, entre otros.

Mencionaremos la gestión cultural como un espacio de resignificaciones de los roles y representaciones sociales que los directores y la comunidad atribuyen a su práctica gerencial, la cual se asume desde la perspectiva de la eficacia administrativa y sustentada en la filosofía de El Sistema, es decir, con el fin de desarrollar valores como la disciplina, respeto, inclusión y trabajo en equipo.

Finalmente, afirmamos que la educación musical no solo forma músicos, sino seres humanos más sensibles, creativos y resilientes. Al integrarse en la cotidianidad y en el tejido social, se

convierte en un catalizador para el desarrollo de capacidades fundamentales que impactan positivamente en la vida personal, social y académica de los estudiantes. La educación musical vista desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, adquiere un valor transformador que va más allá de la instrucción técnica. Este enfoque vinculante con la filosofía de El Sistema, propone que el desarrollo humano se centra en lo que las personas son capaces de *ser y hacer*, es decir, en sus funcionamientos y capacidades reales, no solo en los recursos que poseen.

De allí que los diferentes estudios presentados en el *I Simposio* ilustraron la amplia sintonía de sus investigadores, producto de sus reflexiones y de un profundo pensamiento sobre la educación musical en su carácter interdisciplinar, y del mismo modo, como herramienta para evaluar y mejorar el bienestar, especialmente en contextos vulnerables.

Desde un enfoque transmoderno, la música rompe moldes y crea nuevas narrativas culturales. La investigación artística, cada vez más necesaria, no solo analiza estructuras sonoras, sino que propone espacios de encuentro, de memoria, de innovación.

En un país donde lo urgente a veces eclipsa lo esencial, el arte y en especial la música, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Se constituye una brújula emocional, una estrategia cultural y una herramienta vital. Y en este cantar y tocar colectivo, se entrelaza la fuerza de hombres y mujeres, niñas, niños y jóvenes, la memoria ancestral y el sueño de una Venezuela que se reconcilia consigo misma a través del sonido.

Dra. Mayra León
CIDES

PRESENTACIÓN

En el contexto del 50 aniversario de El Sistema, el Centro de Investigación y Documentación de El Sistema (CIDES) desarrolló el **I Simposio de Investigación: La Música en la Construcción del Impacto Social. Desafíos, Innovaciones y Experiencias desde El Sistema y Otros Modelos**, con la convicción de que la cultura, las artes y la educación son pilares fundamentales para la transformación social.

Si nos detenemos en el contexto venezolano, la academia ha enfrentado profundos desafíos presupuestarios, educativos, sociales y migratorios. Como consecuencia, la producción científica y especializada se ha visto considerablemente reducida. A la par, durante la última década, han sido escasos los espacios académicos destinados al debate y análisis de la investigación musical a escala nacional, lo que ha limitado la consolidación del conocimiento en este campo.

A pesar de ello, El Sistema se ha mostrado como un modelo exitoso y resiliente cuyas prácticas ejemplares de inclusión y desarrollo interpelan las condiciones desafiantes de la academia. Por eso, este I Simposio tuvo como objetivo reunir a músicos, formadores, gerentes, coordinadores, docentes de El Sistema y de otras instituciones académicas del país para dialogar e intercambiar ideas, desde todas las disciplinas, sobre la contribución de la música en la construcción de ciudadanía y futuro.

Es importante mencionar a docentes e investigadores de universidades que se unieron a esta iniciativa como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL/IPC, UPEL Mejoramiento Profesional del Magisterio, UPEL Siso Martínez, Universidad Rafael Urdaneta; Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA, Instituto de Ciencias Musicales, Pentagrama Mérida, Universidad de los Andes, ULA.

Su propósito fue expuesto claramente en la convocatoria: *generar intercambio de conocimiento a través del diálogo entre investigadores, expertos y participantes de El Sistema y comunidades*

académicas nacionales para compartir avances y hallazgos sobre nuestra temática central; y de tal forma generar un espacio de exploración interdisciplinar desde nuevas miradas y perspectivas. Este intercambio de saberes se realizó en las magníficas salas del Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), sede de El Sistema, los días **18 y 19 de junio** de 2025. Dos días de amplio reconocimiento y reflexión.

Por esa razón, nos sentimos orgullosos de presentar esta publicación que recoge los resultados de un evento inédito que celebra los 50 años de El Sistema, fortalece redes académicas, y cuyo propósito fundamental, más allá de mostrar el poder transformador de la música y la educación, es promover la sistematización y la investigación musicológica en el país. De este propósito dieron fe las **ponencias** que encontrarán en estas memorias, representadas en varias gerencias, estados y universidades nacionales.

De las *7 áreas temáticas* propuestas para los intercambios, destacaron las ponencias referidas a *patrimonio, tradiciones y diversidad cultural*; también sobresalieron las relacionadas a la *educación musical interdisciplinaria*, exponiendo el interés en los distintos *Programas Educativos*, la metodología musical de El Sistema y las estrategias pedagógicas; y sorprendieron, gratamente, las referidas al Impacto de las tecnologías, las IA, y herramientas digitales en el campo de la música y la composición.

Estas *Memorias del I Simposio de Investigación de El Sistema* constituyen un objetivo más de investigación, alcanzado por el CIDES: divulgar, a través de sus publicaciones, las experiencias e investigaciones musicales de El Sistema y otros modelos. De esta manera, logramos la difusión del conocimiento y experiencias de aprendizaje para toda la comunidad nacional y académica interesada en valorar a la música y su impacto social.

Finalmente, queremos agradecer, muy especialmente, las participaciones de Alejandra Claros Borda, secretaria general de la CAF, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; y de Isabel Licha, Consultora Internacional en temas de Desarrollo Social en América Latina, representante del PNUD. Aquí encontrarán, también, sus inspiradoras disertaciones en sendas conferencias magistrales. A los miembros de la Red de Investigadores del CIDES, vaya igualmente, nuestro agradecimiento por su interés y compromiso con la investigación.

Este ha sido nuestro primer simposio. Sin duda, una experiencia inolvidable que posiciona, una vez más, a El Sistema como un modelo de innovación social y cultural. Nos veremos en el próximo.

Comité Editorial

Ilustración N° 1.-Significado del I Simposio de Investigación de acuerdo con el público presente

MEMORIAS

CONTENIDO

	03		35
	07		
	10		52
Conferencia		Conferencia	
La Música en la Construcción del Impacto Social		Cuaderno de Desarrollo Humano: Prácticas ejemplares en inclusión social y cultura de paz	
<i>Alejandra Claros Borda</i>		<i>Isabel Licha</i>	
	19		66

CONFERENCIA

**LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
IMPACTO SOCIAL**

ALEJANDRA CLAROS BORDA
Secretaria General de la Corporación
Andina de Fomento (CAF)

Miércoles 18 de Junio 2025
Sala Fedora Alemán

AÑOS DE ALIANZA

Través de la alianza con El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela buscamos promover la cultura y el desarrollo social sostenible e inclusivo, ofreciéndole a los niños y jóvenes la oportunidad de desarrollar sus capacidades artísticas, intelectuales y espirituales.

Conferencista:
ALEJANDRA CLAROS BORDA
Secretaria General de la CAF

CONFERENCIA

LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

ALEJANDRA CLAROS BORDA
Secretaria General de la CAF

Muchísimas gracias.

Como decía Eduardo Méndez, para mí estar siempre en El Sistema es como estar en casa. Pero bueno, no sabía que el público era tan especializado, entonces me va a costar un poco poder llamar la atención de todos ustedes. Como CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, a mí me gusta empezar siempre desde definiciones.

¿Qué hace un Banco de Desarrollo, en este caso de América Latina y el Caribe, apoyando a El Sistema? Ustedes saben que nosotros no solamente hacemos el Maratón de Caracas, ¿cierto? Porque cuando yo llegué (les cuento esta anécdota) a trabajar a Caracas hace 10 años, cuando me preguntaban dónde trabajaba, yo les decía: “en la CAF”. Y me decían: “ah, ustedes organizan el maratón”. Bueno, además, financiamos proyectos de desarrollo como el aeropuerto de Panamá, metros, escuelas, hospitales y todo lo que tenga que ver con políticas públicas de desarrollo.

En ese sentido, el día de ayer estaba pensando cómo empezar este conversatorio y, yo no sé, Eduardo, si ustedes recuerdan cómo empezó la relación de la CAF con El Sistema, ¿lo tienes en mente, Eduardo? Sí. Fue con el presidente Enrique García, el presidente de CAF, hace 25 años, y hablando con gente en CAF, que tenemos muchas personas que tienen más de 30 años trabajando en la institución, yo les preguntaba cómo empezó esta relación. Me dicen que el Maestro Abreu fue en varias ocasiones a la CAF para pedir una audiencia con el presidente de la CAF. Y como en todo lugar, una institución bancaria, Banco de Desarrollo, siempre hay como un aire de pretensión, no se le daba mucha importancia.

Pero lo que me cuentan es que el Maestro Abreu fue todos los días, a las 6 de la mañana y se paró en el edificio de la CAF, hasta que el presidente de la CAF lo recibió. Finalmente, lo recibe y él le cuenta toda esta historia de los 13 músicos y de lo que se podía hacer y lo que

había tenido en impacto. Y, evidentemente, el presidente García (en ese momento) tenía la sensibilidad como para darse cuenta de que este proyecto, que después se volvió un programa y ahora es un Sistema, tenía un futuro prometedor, no solamente para Venezuela, sino para América Latina y el Caribe.

Y, escuchando tus palabras, cuando uno es músico y trabaja los instrumentos, también hay algo que es necesario para ser músico, la persistencia; hay que persistir. También la música te enseña a no frustrarte, porque cuando tú no logras un acorde, una pieza en específico, te empiezas a frustrar. Y hay dos opciones cuando estás estudiando música, o lo dejas, dices: “quiero ver otra pieza”, o sigo. Entonces, yo traigo este ejemplo porque el Maestro José Antonio Abreu nos enseñó eso, nos enseñó la persistencia y la capacidad de vencer la frustración, porque imagínense lo frustrante que es ir a un lugar y que no te reciban. Y por eso nosotros, y esto lo he vivido en la vida política, siempre, siempre tenemos que hacer algo (que también lo dice Eduardo), y es escuchar. Escuchar todos los proyectos que vienen y nosotros tratamos de hacer eso en CAF.

No logramos complacerlos a todos, pero los escuchamos. Entonces, así empezó la relación entre CAF y El Sistema. Me gusta empezar desde las definiciones y me puse a

pensar ¿de dónde viene la palabra música?, ¿cuál es la definición de la música? No sé si alguien me la puede decir, haciendo un poco de diálogo. Bueno, también les tengo que decir que yo no sé la definición de música. Viene de una palabra griega que define a las musas. Las musas, aquello que tenía que ver con las artes, con la música, con lo que inspiraba, con la investigación, con la innovación.

Me pongo a ver otras cosas y digo: “bueno, la definición de la música, ¿cómo empezó?, ¿cómo es la historia de la música?, ¿cómo empieza la música?” La música empieza en la prehistoria. A través de instrumentos tan básicos como la piedra para hacer un ruido, el ritmo, los vientos, la madera. Y entonces el ser humano comienza a buscar algo que la música hace, que es encontrar el sonido, el ritmo y el silencio. En este marco de cosas uno se pone a pensar lo importante que es la historia de la música y su desarrollo, su innovación, y en todo lo que tiene que ver.

¿Por qué empiezo aquí? Porque creo que como investigadora también, porque he investigado muchas cosas, siempre hay que partir de las definiciones y de la historia para poder entender. Es muy bueno que El Sistema pueda documentar todo lo que hace, porque eso nos va a llevar a unos resultados y seguramente a tener reflexiones más fuertes sobre esto.

Entonces, pensando en todo este tema de la charla de hoy, me fui a la definición de desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Lo usamos todo el tiempo. Si yo pregunto a alguien acá, que trabajamos para eso, probablemente no lo sepa.

Pero el desarrollo sostenible tiene tres ejes: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones, que es lo que más nos ha aquejado, y un eje que olvidamos, el bienestar social. Cuando nos vamos a las ciencias exactas, como economía y otras, cuando vemos este proceso, y voy a retroceder a la parte histórica, de los instrumentos, por ejemplo, de la piedra, de la capacidad de pasar, de ser nómadas a sedentarios, la agricultura, y lo relacionamos con la economía, esa área de investigación se vuelve más seria. ¿Y por qué traigo este tema?, ¿qué ha pasado con la música? Y el estudio, la educación artística musical en específico. No hemos logrado darle aún, aunque hoy se habla de economías creativas, recién, imagínense, el impacto económico que tiene la música en la sociedad, no hemos logrado darle su verdadero puesto. ¿Y por qué pongo lo económico? Porque parece que fuera el elemento que determina las cosas importantes o no.

Hay que hacer una investigación de lo que ha promovido la música a través de la historia y qué impacto ha tenido en la economía. Pero también qué impacto ha tenido en el bienestar social. ¿Para qué

hacían los romanos sus fiestas, la música y el entretenimiento?, ¿qué decían? “Pan y circo para distraernos”. También se ha utilizado políticamente. Entonces, todos estos procesos de revisar y relacionarlo con la economía, de ver la investigación desde sus inicios, y que nosotros podamos decir a los bancos de desarrollo, a los gobiernos por qué es importante gastar en música; gastar, no, invertir. Esa es la diferencia. Porque nosotros, muchas veces, vamos a buscar, y digo nosotros porque me considero un poquito música, vamos a buscar financiamiento y todo como si fuera un acto de caridad. Y no es así.

No puede ser un acto de caridad. Es una inversión. Es una inversión para un eje fundamental del desarrollo sostenible, que es el bienestar social, que tiene que ver con el crecimiento económico. Si no, pregúntenles a los grandes artistas lo que mueven. Y lo mismo con el cuidado del medio ambiente. ¿La música daña el medio ambiente? No. Hay que darle una mirada, ¿y por qué les digo esto? Porque si hay algo fundamental en los proyectos, en los programas, en El Sistema, es que tiene que haber una sostenibilidad financiera. Y para que haya una sostenibilidad financiera, en los bancos de desarrollo o en cualquier industria donde uno vaya, les van a pedir datos económicos. En esta sala no sé si hay economistas. La interdisciplinariedad, en la investigación de los efectos de la música, es súper importante. Y hay un elemento fundamental de revisión, son los

indicadores, el impacto que tiene en el producto interno bruto. ¿Cuánto mueve?

Parte de este conversatorio consiste en llevarles esa reflexión porque tenemos que ir con datos más duros para decirles que esto tiene ese potencial. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo no fuera música o haya intentado ser música, probablemente no tendría la sensibilidad necesaria para escuchar. Con toda honestidad, la relación de CAF, desde hace 25 años, se logra dar por una sensibilidad de Enrique García, pero se corta cuando viene un nuevo presidente y define que el aporte que daba la CAF a El Sistema era un gasto. La importancia de la mirada, ¿no?, era corta respecto al impacto que tenía. Cuando retorna la nueva administración, el presidente Sergio Díaz Granados, a través de mi persona, como Secretaria General, decide retomar la relación y retomar una relación no como un aporte de responsabilidad social, sino como un acto de inversión.

¿Y cómo logré convencer internamente a los comités? ¡Con estadísticas! Si CAF invierte cierto monto de dinero para el apoyo de los programas en El Sistema, ¿cuánto nos cuesta por persona? Nos salía a menos de un dólar. ¿A cuántas personas llegamos? Ustedes tenían un dato, una estadística que me ayudó. Y si no lo hubieran tenido, tal vez hubiera sido

más difícil. Habían salido del resultado del *Guinness Récord* con un millón de personas. Entonces, en el Comité Económico me dijeron: “Bueno, sí, Alejandra, tienes razón”. Esto no es un gasto, es una inversión. Pero fue por datos. Y así podemos ir viendo distintos ejemplos para ver esto.

A mí lo que me preocupa, y siempre digo con los programas que nosotros apoyamos, es que los programas no tienen que depender de las personas. Tienen que encontrar su vida propia. Y eso es lo que logró El Sistema. Encontró todo un sistema para lograr mantenerse financieramente, seguramente en tiempos un poco más complicados. Pero esta estadística de datos específicos hace la diferencia para lograr esto. Entonces, en el tema económico, podemos ver que tiene estos resultados.

Sobre el bienestar social, en CAF, nosotros sacamos un informe que se llama “*Desigualdades Heredadas*”, hace tres años. Y es el informe que más impacto ha tenido en mi persona. ¿Por qué “*Desigualdades Heredadas*”? Si mi madre es una persona que no tiene educación y se dedica a lavar la ropa en Bolivia, lo más probable es que yo, como hija, termine lavando ropa. Mi madre es abogada, por tanto, yo logré estudiar Derecho, soy abogada, y toda mi familia tiene y vive en un entorno de leyes; y finalmente, termino siendo abogada. ¿Se me heredó una desigualdad? No, pero se me heredó algo. ¿Qué hace la música de distinto? Te mueve del parámetro

económico a una posibilidad de romper esa desigualdad heredada. El hijo o la hija de esa persona que lava ropa, si llega a venir a El Sistema o a un centro de educación artística musical, puede hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque va a empezar a involucrarse en un mundo, en este mundo de la música, que le va a enseñar, probablemente, lo que no le terminan de enseñar en la escuela: disciplina, vencer la frustración, la capacidad de aprender a leer de nuevo y de otra forma, y de tener también otro idioma. Porque leer música es como saber otro idioma, uno lee la música. El saber el tema del ritmo y la armonía es una cuestión muy especializada. Y eso es lo que, seguramente, le va a poder otorgar herramientas como para que sea un gran músico, una música, o un profesional con ciertas habilidades.

Yo me voy a ir a una historia personal que les he contado antes acá. Porque sí, yo vengo de una familia que tenía los recursos económicos para mandar a su hija, a pasar ballet, a estudiar idiomas, a tener todo. Pero mi familia tuvo un evento personal y particular donde falleció mi hermano por un arma de fuego. Mi madre estaba muy enfocada en mi hermano mayor, que había sido la persona que había visto todo. Y yo quedé a un lado, porque ella se tenía que dedicar más hacia el niño que probablemente tenía más traumas. Pero nadie se dio cuenta en ese momento (excepto mi abuelo), de que yo había dejado de hablar, que no hablaba. Y mi abuelo me toma y me dice: “te voy a llevar al

conservatorio en Cochabamba para que empieces a estudiar música”, de la nada, desde cero.

¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque no siempre tus condiciones económicas van a determinar algo. Y cuando yo entro a estudiar música, encuentro un espacio de desahogo, un espacio terapéutico, donde yo recupero el habla, venzo mis miedos, porque ser músico también te obliga a enfrentarte al público, y también a ser parte de una función. Y así empecé a estudiar música y a recuperarme psicológicamente a través de la música. Y alguna vez lo conté y decía: “¿qué hubiera pasado con Alejandra si yo no hubiera tenido la oportunidad, en ese momento, y el acceso a la educación musical?” Probablemente, no estaría acá con ustedes. Seguramente tendría que estar venciendo ciertos problemas distintos y, lo más probable, quizás tampoco sería la primera mujer Secretaria General de la CAF. Y eso es algo que yo lo voy interiorizando, lo voy pensando, y por eso también viene el compromiso personal de lo que realmente esto puede hacer. Mi obligación como persona que ha sido curada por la música y curada en el transcurso de toda la vida, es cómo esto puede impactar. Y cada vez que veo mayores resultados de El Sistema, tengo la certeza de que esto puede ser la diferencia en América Latina y el Caribe.

Por eso es por lo que la CAF ha instalado todo un proceso de alianza para internacionalizar a El Sistema, para poder llegar a otros núcleos de otros países. La CAF tiene 23 países, estamos llegando a los sectores más vulnerables; y sobre todo la CAF considera que, a través de la música (que hemos creado ya el Programa de Educación Artística Musical, que es parte de nuestro programa estratégico), estamos instalando, a través de este proyecto, algo en todos los foros económicos: la cultura no es una acción, es una estrategia de desarrollo. Y es por eso por lo que nosotros vamos a seguir apoyando estas iniciativas y que a ustedes como investigadores que tienen que traer todo esto, también los invitamos a que podamos compartir las experiencias, el impacto que tienen, porque esto va a ayudar a movilizar recursos.

Y para finalizar, es importante ver que hoy los recursos en el mundo se mueven a través de grandes programas y proyectos. Existe un bono en el mercado, que es el bono de deporte, es un montón de personas y consorcios económicos que invierten en este bono para que, a través de un banco o de iniciativas, movilice recursos a programas de deporte,

porque el deporte ha logrado demostrar que tiene un impacto económico muy fuerte. El mundial de fútbol, ¿cuántos miles de millones de dólares mueve? Lo han sabido mostrar.

Yo les invito a que logremos mostrar estos indicadores para poder crear estos bonos que puedan movilizar recursos a programas de educación artística, musical, a la formación, a la internacionalización y a la oportunidad de nuestros jóvenes en América Latina y el Caribe; que puedan vencer estas desigualdades heredadas. Por tanto, es una parte de nuestro compromiso como adultos el de lograr, (sería muy bueno que dentro del manifiesto lo tengamos claro) es hora de instalar que hay un indicador de cultura y ese indicador de cultura hay que armarlo, que no es fácil porque no hay un método específico para determinar el impacto, que lo podamos llevar en octubre al Mundial de Fútbol, en la conferencia de cultura del UNESCO, donde se va a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y donde la CAF, junto con la UNESCO, y otras organizaciones, estamos llevando la propuesta de que la cultura sea un objetivo de desarrollo sostenible, porque hay que darle ese nivel. No tiene que ser parte de varios objetivos o estar incorporado.

La cultura donde está la música, el arte, todo esto, debe tener un lugar, su lugar específico y solamente lo vamos a lograr a través del esfuerzo que hagamos en conjunto para hacer eso. No nos olvidemos que dentro de todos estos procesos también tenemos que incorporar la inteligencia artificial; y cerrando con esto, con mi investigación nocturna del día de ayer, dije: “bueno, a ver, hagamos una prueba”. Puse ahí al chat GPT y le dije: “eres un especialista en análisis terapéutico-musical, dime: ¿qué efectos puede tener la *Novena Sinfonía* de Beethoven?” Que igual ya hay estudios totalmente terapéuticos, y vino una palabra de la inteligencia artificial que decía: “estimula la esperanza”.

Y con eso cierro. Tengamos la esperanza de que la música puede hacer un mundo mejor. Gracias.

SALA FEDORA ALEMÁN

**RESÚMENES DE PONENCIAS
DEL I SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN CIDES**

**LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL IMPACTO SOCIAL**

**Desafíos, Innovación y Experiencias
desde El Sistema y otros Modelos**

**PONENCIAS DÍA MIÉRCOLES
18 de Junio 2025
SALA FEDORA ALEMÁN**

MÚSICA Y RESILIENCIA: UNA MIRADA PSICOSOCIAL DESDE UN PROGRAMA COMUNITARIO

Ana Linares

El Sistema Zulia. Núcleo Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, Maracaibo
psicanalinares@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue determinar la correlación entre la música y la resiliencia, desde una mirada psicosocial, en programas comunitarios. Es una investigación documental en donde se destacan las alianzas con distintas instituciones junto a El Sistema Zulia para el aprendizaje y el crecimiento psicosocial de estudiantes mediante los programas comunitarios. En cuanto al Programa de Formación Académica, se ha tomado en cuenta al personal que, además de ejercer en el ámbito musical, está capacitado en el área de la psicología para la formación del personal docente y administrativo en el manejo conductual. Se ofrecieron herramientas de enseñanza en cuanto a las capacidades diversas que se podían requerir en los distintos núcleos, a través de diversos adiestramientos en el tema y tomando en cuenta las demandas sociales que se presentan en el estado Zulia. Es de importancia destacar que, a través del Programa Académico Penitenciario, no solo se llega a la población del núcleo penitenciario del estado Zulia, sino que también se forman nuevos alumnos en alianza con la "Fundación Negra Hipólita" que trabaja con personas en situación de calle y en rehabilitación de sustancias ilícitas. Asimismo, se destaca la labor y visión de El Sistema en alianza con la "Fundación Payasos Humanitarios" para brindar el acompañamiento musical y psicológico a través de "Tan tan", un concierto con propósito y con distintas actividades en comunidades para el apoyo y desarrollo de estas; así se da auge al Programa de Atención Hospitalaria creado por El Sistema.

Palabras clave: música, resiliencia, programas comunitarios, desarrollo psicosocial.

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE EMPODERAMIENTO Y RESILIENCIA: HISTORIAS DE VIDA DE JÓVENES TRANSFORMADOS POR EL SISTEMA

Omar Torrelles Rivero

El Sistema Lara. Núcleo Jacinto Lara, INCRET
otorrelles@elsistema.org.ve

RESUMEN

Esta ponencia se centra en destacar el poder transformador de la música a través de las experiencias personales de jóvenes que participan, o han participado, en el Núcleo Jacinto Lara- INCRET y en el Programa de Educación Especial de El Sistema, en la ciudad capital musical de Venezuela, Barquisimeto. Se consideraron testimonios de jóvenes que han superado la adversidad (pobreza, exclusión) gracias a su participación en El Sistema. Estas historias destacan cómo la música les ha brindado un sentido de pertenencia, propósito y esperanza. Exploran cómo la práctica musical en El Sistema ha contribuido al desarrollo de habilidades como la disciplina, el trabajo en equipo, la creatividad, la autoestima y la resiliencia, que son fundamentales para el éxito en la vida. Muestran cómo los jóvenes formados en El Sistema se han convertido en agentes de cambio en sus comunidades, al liderar iniciativas sociales, promover la cultura y servir como modelos a seguir para otros jóvenes. Analizan cómo la práctica musical puede contribuir a la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes. Esta propuesta basa su justificación en las Narrativas y Enfoque Biográfico, en las Teoría del Empoderamiento de: Freire, Solomon, Putnam; Teoría de la Resiliencia de: Werner, Rutter, Masten; Teoría de la Identidad de: Erikson, Marcia, Phinney; Teoría del Aprendizaje Social y Teoría Cognitivo Social de Bandura. Esta propuesta está adscrita a la línea de investigación: Educación Musical para el Desarrollo Humano de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IPB).

Palabras clave: El Sistema, Programa de Educación Especial, empoderamiento, resiliencia, identidad, aprendizaje social, Teoría Cognitivo Social, Freire, Werner, Bandura, Erickson.

TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS DE LA MÚSICA: LA HUELLA SOCIAL DE EL SISTEMA EN LA COMUNIDAD DEL NÚCLEO WAYUU TAYA

Yanina Andrea Albornoz Ríos

Carlos Raúl Portillo González

Estado Zulia

y.albornoz@elsistema.org.ve

cportillo@elsistema.org.ve

RESUMEN

Esta ponencia reflexiona sobre los retos, logros y evolución que se ha venido desarrollando en el Núcleo Fundación Wayuu Taya. Este núcleo nace de la voluntad de ampliar el apoyo a la comunidad Wayuu residente en el Municipio Mara del estado Zulia, para permitir que los niños y jóvenes tengan acceso al aprendizaje musical que ofrece El Sistema, pero, además, propicia el intercambio de saberes, de los conocimientos musicales académicos que se desarrollan en el núcleo y los de la cultura Wayuu, entre los mismos alumnos que hacen vida en el núcleo y los formadores musicales. Esta investigación se propone describir la experiencia de una dinámica intercultural basada en las características socioculturales en un núcleo que está integrado por una población mayoritariamente Wayuu, cuyo territorio y comunidad poseen una organización social e identidad cultural y musical únicas. Como resultado, hemos reconocido que la intención debe ser encontrar similitudes y no diferencias, que los jóvenes tienen las mismas necesidades que cualquier otra comunidad, barriada o zona en el país. Esta propuesta ratifica el poder de la música para la transformación social y el beneficio de utilizar la reiteración como método de validación. Esta permite verificar y confirmar que los resultados obtenidos en un proyecto o estudio son consistentes y reproducibles y ofrece un aporte desde la experiencia de la práctica colectiva de la música que se vive en este núcleo.

Palabras clave: Núcleo, Wayuu Taya, aprendizaje musical, transformación, interculturalidad, identidad.

MULTIPLICADORES DE ENSEÑANZA: EXPANSIÓN MUSICAL Y FORMACIÓN DE LÍDERES “QUEEN OF PARADISE” EN PAPÚA, NUEVA GUINEA, BAJO EL MODELO DE EL SISTEMA DE ORQUESTAS DE VENEZUELA

Milenna Riera

Conservatorio de Música Simón Bolívar
mriera@elsistema.org.ve

RESUMEN

Queen of Paradise tiene como propósito la inclusión de niños, niñas y jóvenes a la música, la educación y la fe católica. A través de un diagnóstico realizado por el equipo (2018) se lograron realizar entrevistas e interacciones en diferentes aldeas de Vánimo en Papúa Nueva Guinea a fin de detectar y atender a niños y jóvenes de comunidades vulnerables. Se realizó una observación directa con la realidad. Se inició el programa con 50 niños y actualmente son 121 quienes forman parte de los programas: orquesta de cuerdas, coro, flauta dulce y banda rítmica. Desde entonces, la inclusión y la cohesión han generado un impacto muy positivo en comunidades, y ha forzado proponer alternativas para la atención. Se aplicó un estudio descriptivo bajo un enfoque cualitativo, se revisaron documentos e informes para evaluar las líneas de acción debido a la carencia de recursos humanos capacitados, se recolectaron datos e identificaron factores para proponer alternativas de atención y consolidar el “hacer musical”. Como estrategia, se realizó un taller para la captación de jóvenes como agentes de cambio y “multiplicadores de la formación musical”. Hoy en día se muestran resultados favorables: realizan el trabajo musical cumpliendo metas y objetivos propuestos, orientan a los niños, a los padres y a líderes sobre la música, contribuyen a crear un ambiente más inclusivo y colaborativo porque los niños ven “modelo” a seguir, se comunican en su dialecto para fortalecer vínculos con sus comunidades y generar en ellos familiaridad, empatía, seguridad e interés por la música.

Palabras clave: multiplicadores, enseñanza musical, formación, líderes, agentes de cambio.

EL ANDAMIAJE DE LA CULTURA EN VENEZUELA: 50 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

María Alejandra Jiménez Marín
Universidad Central de Venezuela
majimenez@elsistema.org.ve

RESUMEN

Las políticas culturales desempeñan un papel fundamental en la preservación, promoción y desarrollo de la cultura de un país y, al comprender su relación, podemos apreciar la importancia de dichas políticas para la construcción y transformación de sociedades más justas, creativas, sostenibles, equitativas y diversas. En tal sentido, las políticas culturales tienen un impacto directo en la vida de cualquier sociedad, en cuanto a: fortalecimiento de la identidad cultural, promoción de la diversidad cultural, fomento de la creatividad y la innovación y contribución al desarrollo económico. Con una planificación adecuada que permita formular acciones y estrategias orientadas a su implementación, se busca brindar respuestas efectivas, así como garantizar su control y seguimiento así, podemos construir y transformar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno. Hace 50 años a nuestro país se le conocía como la “Venezuela Saudita” y en él se impulsó un programa de desarrollo, con inversiones en infraestructura cultural, que dejó un legado en materia de políticas culturales, apoyo a los creadores y la promoción de la diversidad cultural, lo que fortaleció el andamiaje para un desarrollo cultural consolidado en Venezuela.

Palabras clave: cultura, políticas culturales, gestión, Venezuela.

LA GERENCIA CULTURAL EN VENEZUELA: UN ANÁLISIS DESDE EL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA

Alexis Román Guanipa Revilla

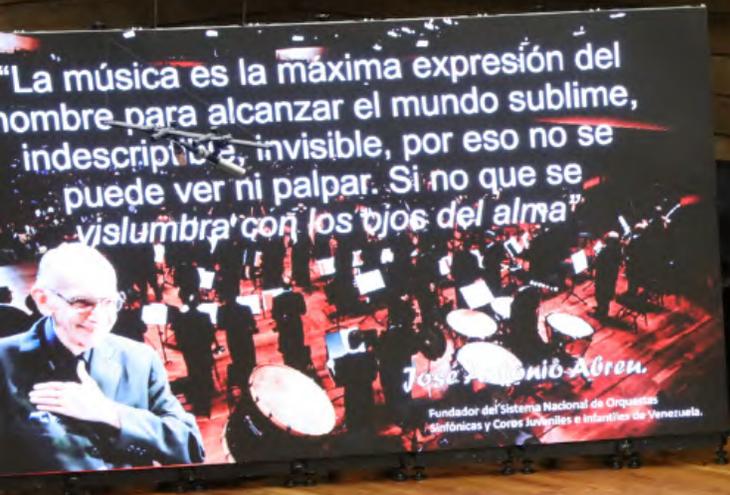
El Sistema Falcón

aguanipa@elsistema.org.ve

RESUMEN

En el contexto de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con presencia en todo el territorio nacional y más de un millón de integrantes, se presenta este estudio con el propósito de analizar la gerencia musical en la cultura venezolana, centrada en los elementos estructurales que la sustentan tanto en lo académico, como en lo administrativo. Para alcanzar dicho objetivo, la investigación se enmarcó en el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, buscando comprensión con un diseño flexible documental. El bosquejo del estado del arte abarcó documentación impresa y digital, así como material audiovisual considerado relevante para el análisis y contrastación. Asimismo, incluyó información del Centro de Investigación y Documentación de El Sistema (CIDES). Como resultado se desprende que la gerencia musical asumida por los integrantes de El Sistema se fundamenta en la estructura operativa y jerárquica de la Orquesta y Coro sinfónico. Se concluye que esta perspectiva tiende a facilitar la eficiencia académica sustentada en la práctica colectiva musical, contribuye también a la eficacia administrativa, en su fin transformador social, al promover valores como la disciplina, el respeto, la inclusión, el trabajo en equipo, entre otros. Como recomendación, se exhorta a seguir profundizando con investigaciones sobre este tema, debido al escaso abordaje, enfatizar la generación teórica en torno a la gerencia y gestión musical desde El Sistema, mejorar la comprensión de dicho accionar y canalizar el conocimiento emergente en el desarrollo teórico-práctico que sirve, incluso, de ejemplo para ser emulado en otras organizaciones.

Palabras clave: gerencia musical, cultura, transformación, valores.

GERENCIA EN DO MAYOR: UNA MIRADA DESDE EL SIGNIFICADO DE LOS DIRECTORES DE EL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA

Marioskar Vásquez Maestre

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

marioskar1302@gmail.com

RESUMEN

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela representa una de las iniciativas musicales más influyentes en América Latina, reconocida por su impacto cultural y social. Sin embargo, más allá de la ejecución artística, existe una dimensión gerencial ejercida por los directores de orquesta que ha sido escasamente abordada desde el ámbito académico. Esta investigación, única a nivel nacional e internacional, propone una comprensión profunda del rol del director como líder y gerente activo dentro de una organización compleja. Sustentada teóricamente en Peter Drucker y metodológicamente en la hermenéutica fenomenológica de Martin Heidegger, la tesis construye un corpus teórico basado en los significados que los propios directores atribuyen a su práctica. De este proceso se generó la teoría *Gerencia Musical: Acción de Transformación Pluralista*, que integra cuatro dimensiones fundamentales: los principios del ser humano, la organización gerencial, las competencias del director y la dinámica sociotecnológica. La indagación propone resignificar la música como campo gerencial, donde se armonizan elementos técnicos, humanos y organizativos con fines transformadores. Su contribución se proyecta en tres niveles: fortalecer la formación de líderes musicales, generar insumos teóricos para la gerencia musical y ampliar el entendimiento del impacto social de la música desde una mirada interdisciplinaria que conjuga arte, gestión y transformación.

Palabras clave: gerencia musical, dirección orquestal, liderazgo, gestión cultural, acción pluralista, El Sistema, impacto social.

EL SISTEMA COMO DERECHO FUNDAMENTAL: UNA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL PARA NIÑOS Y JÓVENES

Fernando Sánchez

El Sistema Zulia. Núcleo Maracaibo

fsanchez@elsistema.org.ve

RESUMEN

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, representa un derecho fundamental consagrado en la Constitución de 1999, que reconoce la educación y la cultura como pilares esenciales del desarrollo humano. Esta política pública, más que una actividad recreativa, se configura como una herramienta clave para la transformación social de los niños y jóvenes venezolanos que está fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que lo hace parte de nuestro marco normativo. Es por eso que el Estado, por medio de El Sistema, al ofrecer acceso gratuito a la educación musical, rompe barreras socioeconómicas, porque permite que miles de niños, especialmente aquellos de sectores vulnerables, puedan desarrollar su potencial artístico y personal. A través de la práctica musical colectiva, El Sistema fomenta valores como la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo, que trascienden el ámbito artístico y se aplican a otros aspectos de la vida cotidiana. Esta política pública se convierte, así, en un mecanismo de inclusión y transformación social, que brinda a los jóvenes una vía para superar las dificultades del entorno y aspirar a un futuro diferente. En un contexto de crisis, El Sistema sigue siendo un modelo de resiliencia, al demostrar que la cultura y la educación son herramientas poderosas para la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros se mantiene, por tanto, como un derecho accesible que transforma realidades y ofrece esperanza a las nuevas generaciones de venezolanos.

Palabras clave: derecho fundamental, política pública, transformación social, inclusión, música.

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA FORMACIÓN MUSICAL DEL PRIVADO DE LIBERTAD: UNA EXPERIENCIA DESDE EL INTERNADO JUDICIAL REGIÓN INSULAR

Óscar Rafael Magallanes
El Sistema Nueva Esparta
or.magallanes18@gmail.com

RESUMEN

Las carencias que presentan algunos centros penitenciarios del país requieren de la toma de decisiones gerenciales acertadas para revertir los efectos negativos que recaen sobre quienes trasgreden la ley y pagan condena en un centro penitenciario, de donde salen, en la mayoría de los casos, quizás más frustrados y especializados en técnicas delictivas debido al ocio y a la asociación con otras personas privadas de libertad y con una gran carga de violencia conductual. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo: Diseñar estrategias gerenciales para la formación musical del privado de libertad del Internado Judicial Región Insular y su reinserción sociolaboral. Metodológicamente, se enmarcó bajo el enfoque cuantitativo; la población objeto de estudio estuvo representada por 112 internos y se tomó como muestra representativa a treinta y cuatro (34) participantes del Programa de Formación Musical. Luego del análisis de los datos obtenidos se concluyó que la actividad andragógica musical, del Programa Académico Penitenciario, implementada por El Sistema en este internado, sin duda marcó un cambio positivo fundamental en el desenvolvimiento cotidiano de los privados de libertad. Razón por la cual se brindan algunas recomendaciones orientadas a fortalecer la formación y actualización permanente del personal docente y el desempeño académico gerencial. En conclusión, usando la actividad musical como instrumento de mediación, se logró recalcar, ante las autoridades del penal, el derecho que tienen los privados de libertad a ser tratados de manera más humana y decente.

Palabras clave: estrategias gerenciales, privado de libertad, formación musical, reinserción.

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LA FORMACIÓN MUSICAL DEL PRIVADO DE LIBERTAD. UNA EXPERIENCIA DESDE EL INTERNADO JUDICIAL REGIÓN INSULAR

- Caracterización del sistema penal
- Desmotivación de los reclusos
- Falta de formación académica del personal docente
- Espacios no propicios para impartir clases

Diseño no Experimental

Nivel Descriptivo

Documental y de Campo

Población y muestra

APROXIMACIÓN A UNA PEDAGOGÍA MUSICAL TRANSMODERNA. MODELO: ENSAMBLE DE VIOLONCELLOS

Dushka Lekha Días

El Sistema Mérida. Núcleo Mérida
ddias@elsistema.org.ve

RESUMEN

Las metodologías, bibliografías y música de pedagogos, autores y compositores de otras latitudes, generalmente son la base de estudios sobre lenguaje musical, teoría, técnica e interpretación del violonchelo. De igual manera, lo son las teorías pedagógicas de la formación docente. Es por esto que, en esta oportunidad, se desea presentar un conjunto de estrategias pedagógicas que hacen converger la técnica de la ejecución del violonchelo, la creación artística y la interpretación musical venezolana, desde las particularidades del sentir y de los sonidos de nuestro continente. Lo caracteriza una mirada transmoderna y un modelo viable de enseñanza musical innovador, como una herramienta para la vida, para el buen vivir y para crear ambientes de armonía y paz para el entretenimiento colectivo. Las estrategias están basadas en referentes teóricos del pensamiento transmoderno y en las prácticas pedagógicas decoloniales que plantean lo que significa pensar desde América Latina. Los objetivos promueven ideas para la investigación artística musical en Venezuela e incentivan el repensar para crear espacios culturales novedosos. La ejecución se realiza a través del modelo Ensemble de Violonchelos, con sus procesos educativos en el seno de El Sistema (descripción de talleres y ensayos, redes sociales y audiovisuales de conciertos) como una muestra pedagógica de enseñanza transmoderna de la música.

Palabras clave: pedagogía, transmoderno, música, experiencia, modelo, ensamble, violonchelo, creación, formación, interpretación.

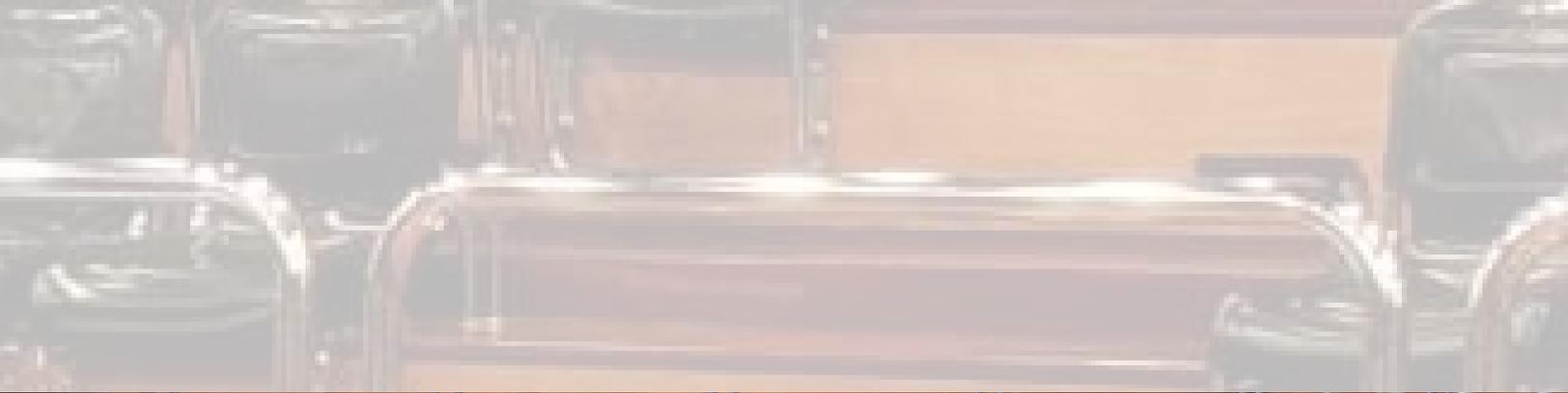
MODELO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICO PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA CÁTEDRA DE INICIACIÓN AL CUATRO

Lisbeth Yasmín Rodríguez Tovar
El Sistema Lara. Núcleo Barquisimeto
lisbeth.rodriguez@elsistema.org.ve

RESUMEN

Esta ponencia tiene como objetivo describir el modelo de formación pedagógico para estudiantes del Programa de Educación Especial en la cátedra de Iniciación al Cuatro del núcleo Aroa, dirigido a jóvenes que presentan diversas discapacidades como: Síndrome de Down, compromiso cognitivo y Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estuvo enmarcada bajo el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y de tipo experimental. La población estuvo conformada por ocho estudiantes con edades comprendidas entre los diez y quince años, a quienes se les aplicaron las estrategias de formación pedagógica, en el año 2007, en tres fases: La fase I, consistió en diagnosticar la necesidad del diseño del modelo pedagógico musical, ya que en el núcleo Aroa solo se contaba con una limitada estructura académica musical. La fase II, estuvo conformada por la aplicación de las estrategias basadas en direccionar instrucciones claras y específicas de acordes y rasgueo completo de cuerdas, donde cada uno de los estudiantes ejecutaba un acorde musical en coordinación con sus demás compañeros, para que, finalmente, en la fase III, se evaluaran los avances de los estudiantes posterior a la aplicación de las estrategias. Estas, además de ser altamente efectivas para la iniciación al cuatro, permitieron incentivar el trabajo en equipo y el interés por la ejecución de este instrumento, lo que sirvió de modelo pedagógico a nivel nacional para la cátedra de Iniciación al Cuatro en el Programa de Educación Especial de El Sistema Nacional de Orquestas.

Palabras clave: modelo de formación, modelo pedagógico, Educación Especial, iniciación, cuatro.

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL A PARTIR DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA MUSICAL INTERDISCIPLINARIA DESDE EL PROGRAMA SIMÓN BOLÍVAR DE EL SISTEMA

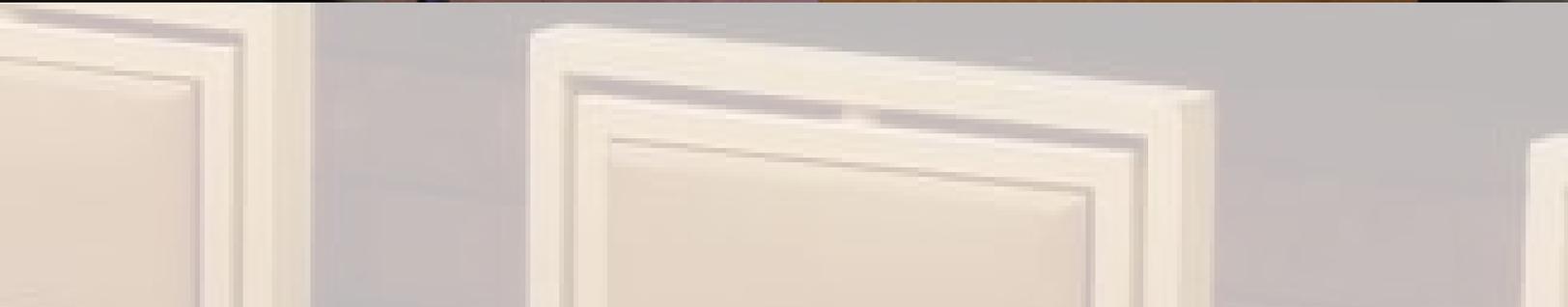
Carmen Teresa Alviárez de Largo

El Sistema Táchira. Núcleo San Juan de Colón. Programa Simón Bolívar.
calviarez@elsistema.org.ve

RESUMEN

La ponencia plantea describir la experiencia de la investigadora, FIAM del Programa Simón Bolívar de El Sistema, al contribuir en el fortalecimiento del aprendizaje estudiantil en el módulo EE “Andrés Bello”, núcleo Colón, Táchira. Allí, a través de la práctica pedagógica musical interdisciplinaria y de la articulación para conectar la música con el proyecto de aprendizaje, se desarrollaron actividades lúdicas, artísticas y didácticas, y se resaltó la canción escolar como protagonista. Sin embargo, basándose en la necesidad de superar la fragmentación educativa multidisciplinar, como realidad y problemática observada, ergo, se realizaron diferentes planes de acción, se recopiló información clave sobre dicho problema, a través de entrevistas abiertas diseñadas bajo el enfoque sociocrítico, inmerso en la investigación-acción, utilizando la sistematización de experiencias e interpretando cada resultado en trabajo colaborativo. Surgieron características distintivas de este estudio: el enfoque colectivo, el estudio profundo (que partió de la tesis, antítesis y síntesis) del currículum educativo, la flexibilidad y pedagogía, esenciales para dar un salto cualitativo hacia la excelencia y calidad educativa. La FIAM aplicó la pedagogía musical interdisciplinaria en la totalidad de la población estudiantil, de manera paulatina y contextualizada, lo que generó resultados favorables al fortalecimiento de habilidades cognitivas, emocionales y sociales en aprendizajes integrados. Siempre se aplicó la práctica colectiva de la música, legado del maestro Abreu, con un amplio alcance en cuanto al impacto social, donde el Núcleo fue el espacio de cohesión e inclusión con la familia, la escuela y la comunidad.

Palabras clave: multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, pedagogía musical, calidad educativa, práctica colectiva.

MUJER Y MÚSICA EN VENEZUELA: ANÁLISIS CRÍTICO, RETOS, TRASCENDENCIAS Y ANTECEDENTES A LA VANGUARDIA DE ROLES

Dulce V. Fuentes

Dubraska Reyes G.

dvictoriafs@gmail.com

dubydurego@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo pretendió dilucidar la trascendencia e influencia femenina en el quehacer musical nacional, a partir de las referencias historiográficas existentes, así como de los logros obtenidos por nuestro género en el campo. Se partió del análisis del hecho histórico desde las realidades, limitaciones, valores, aportes y roles de la mujer en la música desde sus inicios y su reconocimiento en el medio musical profesional. Trabajo que nace a partir de los “Coloquios Mujer y Música” que durante tres años realizó la licenciada Raquel Campomas como directora del ya extinto “Centro de Documentación e Investigación Claudio García Lazo” de la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”. En los coloquios se hizo referencia a la trascendencia del trabajo musical de distintas mujeres venezolanas que hicieron de nuestro país el suyo propio. En este sentido, partiendo de la conceptualización de las teorías feministas y sus aplicaciones en la corriente musicológica, elaboramos este pequeño esbozo sobre tan extenso tema.

Palabras clave: Historia de la música venezolana, feminismo, feminismo latinoamericano y venezolano, musicología, musicología feminista.

SAXOFÓN VENEZOLANO DE LA BANDA MILITAR A LAS ACADEMIAS MUSICALES

Víctor David Marín González

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

CEO SaxVen Latinoamérica

victordavidmarin@gmail.com

RESUMEN

El saxofón o sintetizador del siglo XXI, es un instrumento de carácter camaleónico y un protagonista en diversas manifestaciones musicales, heredero de la esencia bohemia de su creador. Su llegada a Venezuela data de mediados del siglo XIX y guarda una magnífica relación histórica con la batalla de Santa Inés (10 de diciembre, 1859). En esta ponencia se explora la inserción en las bandas y la enseñanza en escuelas militares, donde se desarrollaron las primeras obras para saxofón por compositores de América Latina. Además, se menciona su importante papel en la música popular venezolana en el siglo XX. Se aborda el desarrollo en la formación musical no militar, el auge del saxofón en El Sistema y la importancia de SaxVen en el desarrollo actual del instrumento. Se reconocen saxofonistas importantes y agrupaciones emblemáticas. Por otro lado, se hace referencia a las obras en un catálogo razonado científico del repertorio, hasta ahora registrado por el investigador, bajo el sistema Marc21. Esta investigación es pionera en el país y fue publicada en su primera fase por el CIDES, en el año 2021; se ha presentado en diferentes eventos a nivel internacional y es reconocida como un gran aporte a la historia del saxofón en Venezuela y América Latina.

Palabras clave: saxofón, banda militar, El Sistema, SaxVen, compositores venezolanos, escuelas de música.

CATÁLOGO Y EDICIÓN MUSICAL DE LAS OBRAS DEDICADAS Y COMPUESTAS A FEDORA ALEMÁN

Chiquinquirá Nazaret Benítez Fernández

Vicente Emilio Guevara Torres

Centro de Investigación y Documentación de El Sistema (CIDES)

cbenitez@elsistema.org.ve

ve.guevara@elsistema.org.ve

RESUMEN

En esta ponencia se describe, por una parte, el proceso de creación del catálogo musical de obras dedicadas y compuestas a la maestra Fedora Alemán, quien fue digna representante del canto lírico en Venezuela y Latinoamérica; por otra, ilustra el desarrollo de la colección “Ciclo de canciones dedicadas a Fedora Alemán” como proyecto editorial del CIDES, que nace, entre otros motivos, a partir del trabajo de catalogación. Esto implicó ordenar, organizar, clasificar, seleccionar y fichar. Y para efectos de la publicación, con fines didácticos, involucró el estudio, la transcripción y la edición integralmente concertada, con el propósito de ofrecer un material fiable sobre este valioso repertorio, que promueva la formación e interpretación con un acceso favorable para su divulgación. Por otra parte, se darán detalles de la metodología empleada para el catálogo, fundamentada en la adaptación del manual de Mendoza y De Benedicttis (s.f.). Asimismo, se expondrá el procedimiento para la edición, producto de la conformación de un equipo interdisciplinario en las áreas de: musicología, edición musical, composición, canto lírico y literatura. Se hará referencia al Cuaderno de Investigación Atril No.7, titulado “Fedora Alemán. Edición Especial” (CIDES, 2024), y a las partituras que han sido editadas y que serán interpretadas en el I Simposio de Investigación por los estudiantes de la Cátedra de Canto “Fedora Alemán” del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Este abordaje pretende contribuir a la reconstrucción de la historia musical venezolana y latinoamericana de la primera mitad del siglo XX y mostrar la dimensión nacional e internacional de la maestra venezolana.

Palabras clave: catálogo musical, archivo musical, Fedora Alemán, edición de partituras, CIDES.

**RESÚMENES DE PONENCIAS
DEL I SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN CIDES**

**LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL IMPACTO SOCIAL**

**Desafíos, Innovación y Experiencias
desde El Sistema y otros Modelos**

**PONENCIAS DÍA MIÉRCOLES
18 de Junio 2025
SALA ANFITEÁTRICA**

EL SISTEMA Y LOS PROCESOS SOCIOAFECTIVOS EN LA MÚSICA COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Tuliber Gutiérrez

El Sistema Sucre. Nucleo Marigüitar
tgutierrez@elsistema.org.ve

RESUMEN

El Maestro Abreu veía en El Sistema un modelo de transformación social que, a través de la música, brinda a los niños, jóvenes y adultos una oportunidad de desarrollo integral al promover valores y crear espacios de convivencia que impactan positivamente en sus vidas y en la sociedad en general. Ahora bien, son nuevos tiempos en los que la sociedad vive nuevas experiencias y de igual manera se deben dar nuevas respuestas y herramientas y enfocarnos en continuar la noble tarea que nos fue encomendada. La música ha sido una parte integral de la experiencia humana desde tiempos inmemoriales y a lo largo de la historia, ha servido como medio de expresión, comunicación y conexión social. Su papel como agente de transformación social debe ser particularmente relevante en el contexto actual, en el cual los procesos socioafectivos juegan un papel crucial en la vida de las personas. Este trabajo explora cómo la música puede influir en estos procesos y cómo su impacto puede fomentar cambios significativos en la sociedad. Lograr una transformación completa a través de la música implica un enfoque integral y multifacético que abarca tanto el desarrollo personal como el contexto social y cultural del individuo. La música es un medio poderoso que puede facilitar la transformación personal y social, especialmente a través de los procesos socioafectivos. Estos procesos se refieren a cómo las emociones, las relaciones interpersonales y los contextos sociales, influyen en el comportamiento humano, en el desarrollo de la identidad y en la cohesión social.

Palabras clave: El Sistema, procesos socioafectivos, desarrollo personal, transformación social.

LA MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DENTRO DEL PROGRAMA SIMÓN BOLÍVAR

Natzuya Kafredd Meza Zorrilla

Daniel Alexander Meza Zorrilla

El Sistema Barinas. Núcleo Mercedes de Jesús Molina

Programa Simón Bolívar

nmeza@elsistema.org.ve

da.meza@elsistema.org.ve

RESUMEN

El Programa Simón Bolívar ha permitido que la música sea vista como una herramienta efectiva para el desarrollo cognitivo, la comunicación, la gestión emocional, la empatía, la socialización y la inclusión social de los niños. Por tal razón, la presente investigación se propuso determinar la incidencia de la música en los niños con TEA, específicamente en áreas como la comunicación verbal y no verbal, la interacción social, la expresión de las emociones y la reducción de conductas estereotipadas. El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y presenta patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. A través de un enfoque metodológico cualitativo, se está realizando un estudio descriptivo y fenomenológico aplicado en niños con TEA en el Módulo del Núcleo Barinas, Centro de Educación Inicial Bolivariana “Los Pericos”. Para la obtención de los resultados, la técnica que se está utilizando es la observación participante y la entrevista semiestructurada. Los datos están siendo vertidos a través del instrumento de triangulación para su debido análisis de concordancia y discrepancia entre las experiencias de los participantes.

Palabras clave: autismo, neurodesarrollo, inclusión, comunicación, emociones, socialización, herramienta.

MÁS ALLÁ DEL PENTAGRAMA: LA ORQUESTA COMO ESPACIO DE AUTOGESTIÓN, PERTENENCIA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL: UNA MIRADA DESDE GÜIRIA

Norjhira Romero Pérez

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

DireccionPostgradoCaracas@gmail.com

RESUMEN

Esta ponencia propone una reflexión desde la experiencia vivida en la Orquesta Infantil y Juvenil de Güiria, estado Sucre, en la cual la investigadora fue la quinta de las Concertinas. Desde ese lugar biográfico y colectivo interesa destacar el papel de la música no solo como arte o técnica, sino como catalizadora de procesos de transformación social, emocional y comunitaria. Se retoma el trabajo de grado en la Licenciatura en Artes (UCV), centrado en el enfoque de autogestión de la Orquesta de Güiria como organización de aporte social, para comprender cómo la participación musical fortalece vínculos, identidades y proyectos de vida, más allá de formar músicos profesionales. A partir de una interrogante clave —¿qué ocurre con el 98% de niñas, niños y jóvenes que no se convierten en músicos profesionales, pero que pasaron por una orquesta de El Sistema u otros modelos? —, esta ponencia aborda el impacto transversal que tiene la práctica musical colectiva en el desarrollo de habilidades cognitivas, disciplina emocional, sentido de pertenencia y capacidad organizativa. En lugar de asumir la música como un medio exclusivo para alcanzar la excelencia artística, se propone reconocerla como una vía para cultivar ciudadanía, sensibilidad colectiva y horizontes de vida dignos. Desde Güiria, Península de Paria, se revela un modelo donde la música no solo se interpreta: se vive, se gestiona, se construye. Una experiencia que aporta al debate sobre El Sistema como propuesta de transformación social con alma comunitaria.

Palabras clave: transformación social, autogestión comunitaria, orquesta como organización social, Educación musical, ciudadanía cultural.

LA MÚSICA COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. UNA PERSPECTIVA DESDE EL NÚCLEO BARQUISIMETO DE EL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E INFANTILES

Anderson Peraza

El Sistema Lara. Núcleo Barquisimeto
aperaza@elsistema.org.ve

RESUMEN

El propósito de esta ponencia es destacar el impacto transformador de la música en la sociedad poniendo énfasis en cómo iniciativas de El Sistema de Orquestas y Coros contribuyen a ello. Se busca evidenciar la importancia de la práctica musical colectiva como un medio para integrar a diversas poblaciones, especialmente a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Desde una perspectiva metodológica, esta propuesta asume un enfoque humanista y formativo, centrado en la práctica colectiva de la música como herramienta de desarrollo personal y social. Se basa en la observación y análisis de casos exitosos, como el núcleo Barquisimeto y su contribución a la creación de agrupaciones artísticas tales como “Lara Somos” y el “Coro de Manos Blancas”, conformadas por jóvenes invidentes, sordos, autistas y/o con alguna dificultad motriz. Ellas hoy son agrupaciones profesionales de El Sistema que demuestran la capacidad de la música para superar limitaciones y fomentar el compromiso social. Esto se complementa con un enfoque inclusivo que reconoce y valora la diversidad y que promueve la participación activa de todos los individuos. Se demuestra así que las limitaciones no existen en la música y que cualquier joven, independientemente de sus condiciones, puede integrarse a la sociedad y contribuir significativamente a través de su arte. Se concluye que la música no solo forma identidad, sino que también actúa como un puente para la inclusión y el compromiso social, y convierte a sus participantes en embajadores de paz.

Palabras clave: música, impacto transformador, orquestas, coros, Núcleo Barquisimeto, inclusión, compromiso social, embajadores de paz.

EL SISTEMA EN PERSPECTIVA CRÍTICA: CURSO ELECTIVO, DE AMPLIACIÓN Y EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Hugo Quintana

Universidad Central de Venezuela
quintana.hugo@gmail.com

RESUMEN

Un primer levantamiento sobre las investigaciones internacionales llevadas a cabo en torno a las prácticas sociomusicales de El Sistema, nos hizo tomar conciencia de que esta institución, con réplicas en muchos países, ha tenido un fuerte impacto, no solo en la formación de músicos y orquestas, sino también en el desarrollo de la investigación y de la creación de conocimiento académico formalmente constituido en tesis doctorales, de maestría, de pregrado, libros, artículos, informes institucionales, folletos, noticias, entre otras. Toda esa documentación (en buena parte disponible en la web) nos hizo tomar conciencia sobre la necesidad de crear un equipo de trabajo que, con rigor académico, se dedicara, no solo a catalogar y crear un repositorio sobre dicho producto académico, sino que asumiera la lectura crítica de ellos, facilitara su estudio y se sirviera de sus conclusiones para promover la excelencia en las prácticas de El Sistema. Nuestra voz encontró eco en la Coordinación de la Maestría en Musicología Latinoamericana de la UCV, y es así como se creó el primer curso electivo y de ampliación que denominamos El Sistema en perspectiva crítica. Los participantes de esta asignatura, constituidos por un grupo de profesionales de muy diversa formación, pero en su mayoría trabajadores activos de El Sistema, han aceptado la idea de autoconcebirse como un grupo de investigación cuyo objetivo fuese dedicarse al estudio crítico y sistemático de esa advertida producción académica. Y es precisamente sobre los primeros logros, planes y proyectos, sobre los cuales queremos dar testimonio en esta breve ponencia.

Palabras clave: El Sistema, perspectiva crítica, equipo de estudio e investigación, productos, planes y proyectos académicos.

IMPACTO DE LA MÚSICA EN LA ECONOMÍA VENEZOLANA A TRAVÉS DEL BENEFICIO SOCIAL: CASO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Johnny José Cubides Contreras

El Sistema Aragua. Núcleo San Sebastián de los Reyes
jcubides@elsistema.org.ve

RESUMEN

La riqueza musical de Venezuela y el impacto global de su Sistema de Orquestas, cuya labor se ha extendido por medio siglo, han posicionado al país como una potencia musical a nivel mundial. Este fenómeno ha generado un notable interés en la comunidad internacional y en investigadores del área social, quienes han evidenciado que la música va más allá de ser una expresión artística y se ha constituido en un poderoso motor para la transformación socioeconómica. En este contexto, surge la presente investigación, la cual explora la conexión entre la música, la economía y el beneficio social en el ámbito venezolano, tomando como caso específico a San Sebastián de los Reyes, localidad ubicada al sur del estado Aragua. Uno de los aspectos más destacados de este análisis, es el impacto económico-social derivado de la práctica colectiva de la música, al trascender sus dimensiones educativa y artística. El beneficio cultural que esta experiencia promueve se erige como un factor fundamental que, a su vez, puede traducirse en avances significativos para la producción económica. La reflexión sobre teorías como la ecuación del beneficio, el estado de ganancias y pérdidas, la capacidad de compra y, en general, el movimiento financiero que produce, nos lleva a considerar la economía musical desde la perspectiva de su impacto social.

Palabras clave: música, economía, sociedad, beneficio social, producción económica, impacto socioeconómico, San Sebastián de Los Reyes.

LA RESILIENCIA EMOCIONAL Y ACTITUDINAL COMO APORTES DE LA PRÁCTICA MUSICAL COLECTIVA DE EL SISTEMA EN ENTORNOS CAMBIANTES

Lilliams Willimar Díaz Pérez

El Sistema Lara. Núcleo Río Claro

li.diaz@elsistema.org.ve

RESUMEN

La realidad individual se unifica al momento de generar resultados grupales, por ello es importante enmarcar una línea de estudio que aborde el desarrollo emocional como parte de la formación artística e integral de los niños y jóvenes de El Sistema en todos los programas. El modelo de El Sistema demuestra que, en entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos (estados de entropía), el aprendizaje musical no solo enseña técnica, sino adaptabilidad, en el que la música actúa como un “ancla emocional” dando sentido en medio de la incertidumbre en algunos contextos sociales (sinergia). Desde el punto de vista cuántico de K. Popper (1997), se conjetura que las “propensiones” de los jóvenes músicos hacia la creatividad y la superación personal pueden influir en la creación de nuevas realidades sociales, donde la “música no solo es arte, sino una herramienta de evolución social” Abreu (2013). El propósito de este planteamiento es contextualizar la resiliencia como proceso del aprendizaje individual basado en la recompensa, lo que J. Brewer (2018) llama “flujo musical” o mediación activa y la respuesta emocional generada de la sinergia de la práctica colectiva ante la incertidumbre (sintergia).

Palabras clave: resiliencia, entropía, sinergia, reflexión, transformación, adaptabilidad, El Sistema, práctica colectiva, sintergia.

LA PRÁCTICA COLECTIVA DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO AUTISTA

José David Cermeño Correa

El Sistema Carabobo. Núcleo Valencia

Programa de Educación Especial.

jcermeno@elsistema.org.ve

RESUMEN

La presente investigación parte de la interrogante central: ¿Puede la música contribuir significativamente al desarrollo integral de personas autistas? Desde esta premisa, se analiza el impacto de la práctica musical como herramienta pedagógica dentro del Programa de Educación Especial de El Sistema, una iniciativa venezolana que ha demostrado un enfoque social y formativo centrado en la práctica colectiva de la música. Diversos estudios respaldan los efectos positivos de la música en el desarrollo neurológico, motriz y psicosocial de personas dentro del espectro autista, particularmente durante la infancia, y destacan su capacidad para facilitar procesos cognitivos, fomentar la interacción social y fortalecer la expresión emocional. La investigación, más allá de un enfoque teórico, se fundamenta en experiencias obtenidas en el trabajo de campo con formadores y niños, lo que permitió documentar transformaciones significativas mediante una metodología cualitativa que incorpora entrevistas, observación directa y análisis de prácticas pedagógicas. La enseñanza musical emerge como un espacio de encuentro, donde se desdibujan las barreras de la diferencia para construir vínculos afectivos y significativos. En este sentido, la música se presenta no solo como medio de inclusión, sino como agente potenciador de procesos de dignificación y desarrollo humano. Se propone que un abordaje educativo musical sensible, especializado y colectivo, orientado desde la vivencia artística compartida, puede constituir una vía eficaz para la atención de personas con autismo, al ampliar las posibilidades de intervención educativa más allá de los modelos tradicionales. En conclusión, el arte, y en particular la música, no solo instruye: transforma vidas.

Palabras clave: música, autismo, inclusión, educación musical, desarrollo integral, El Sistema, prácticas pedagógicas.

LA EDUCACIÓN MUSICAL INTERDISCIPLINARIA DIRIGIDA DESDE EMBARAZADAS HASTA ADULTOS MAYORES: PLAN Y ACTIVIDADES

Lourdes Maricruz Hidalgo Serrano

Coordinadora Académica Gerencia Nacional
Programa de Música Popular y Otros Géneros
lhidalgo@elsistema.org.ve

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general promover el bienestar emocional, el vínculo afectivo y el desarrollo sensorial de las embarazadas y sus bebés a través de actividades musicales adaptadas a sus necesidades. Esto debido a que la Educación Musical Interdisciplinaria es un enfoque que combina la música con otras disciplinas y permite a los estudiantes explorar y aprender de manera más integral y creativa. Es importante destacar que este método fomenta la conexión entre la música y áreas como la historia, las ciencias, las artes visuales, la literatura, entre otras, además, enriquece la experiencia educativa y promueve un aprendizaje más significativo. El plan contó con las siguientes estrategias realizadas para las embarazadas: sesiones de canto de canciones suaves y de cuna, acompañadas de ejercicios de respiración y relajación con música calmada; se crearon espacios de diálogo para compartir experiencias sobre cómo la música ayuda a conectar con su bebé y a reducir el estrés. Para los bebés se organizaron sesiones de canto de canciones repetitivas y suaves, acompañadas de movimientos sutiles y caricias y se utilizaron instrumentos sencillos (sonajeros, campanas) para explorar sonidos y texturas musicales. Finalmente, el plan dio como resultado la participación activa de las embarazadas en las actividades musicales, se les animó a cantar, mover y acariciar a sus bebés y se promovió la continuidad de las actividades en casa, al entregarles canciones y ejercicios sencillos para practicar en familia.

Palabras clave: educación musical, educación musical interdisciplinaria, plan, actividades, embarazadas, bebés.

MELODÍAS DE INCLUSIÓN: EMPODERAMIENTO MUSICAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA NÚCLEO MARACAY

Rossanna Edith Chacón Santana

El Sistema Aragua. Núcleo Maracay

rochacon@elsistema.org.ve

RESUMEN

Esta ponencia explora cómo el Programa de Educación Especial de El Sistema, Núcleo Maracay, materializa el artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza el ejercicio pleno de personas con discapacidad. Para ello, se analiza cómo este programa, con 28 años de trayectoria, cultiva profesionales con condiciones y necesidades educativas especiales que desarrollan habilidades para enseñar música y dirigir agrupaciones de sus pares dentro de este mismo programa, lo que fortalece el sentido de su creación en nuevas manifestaciones de belleza por parte de quienes antes eran excluidos. Estos profesionales son receptores de apoyo, que demuestran un notable potencial como agentes activos de aprendizaje de una humanidad desconocida y de un liderazgo musical. La adquisición de destrezas pedagógicas y de dirección no solo enriquece sus vidas en la expresión artística, sino que también los convierte en facilitadores esenciales para otros estudiantes con condiciones y necesidades educativas especiales. Estos múltiples beneficios incluyen el fomento de la autoestima entre instructores y estudiantes, la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos y empáticos, donde las experiencias compartidas fortalecen la conexión, el progreso y la demostración tangible de cómo las limitaciones no obstaculizan el desarrollo de talentos para una contribución significativa a la comunidad musical. Se presentan ejemplos concretos y se discuten estrategias pedagógicas adaptadas que permiten a estos líderes musicales florecer y resaltar el poder transformador de la música como herramienta de inclusión, empoderamiento y desarrollo social para personas con condiciones y necesidades educativas especiales.

Palabras clave: inclusión, condiciones especiales, nuevos enfoques educativos, nuevas generaciones de belleza.

CURSO ITINERANTE PARA FLAUTISTAS

Ángel Eduardo Pérez Herrera

Conservatorio de Música Simón Bolívar

aepez@elsistema.org.ve

RESUMEN

La experiencia inmersiva dentro de la práctica musical ha sido una herramienta ampliamente utilizada dentro de El Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela, y en el caso de los estudiantes de flauta no es la excepción. Por esto, el desarrollo de espacios donde puedan confluír flautistas de distintos niveles y regiones es de suma importancia. El Curso Itinerante para Flautistas nace con la misión de crear un espacio educativo para los flautistas de toda Venezuela, donde puedan colaborar distintos maestros de flauta y así atender las necesidades técnicas y musicales de flautistas de distintos niveles, desde los básicos hasta los avanzados. Esta plataforma educativa puede ser presencial y online y posee un alcance tanto nacional como internacional. Como metodología de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes y profesores involucrados mantienen un enfoque de participación activa en un corto tiempo (una semana), a través de clases magistrales, clases individuales, participación en ensambles, recitales de música de cámara, flauta y piano y flauta y música venezolana. A pesar de tener un (1) año de creado, el CIF ya ha realizado tres (3) cursos presenciales y un (1) curso online con importantes alcances nacionales e internacionales. La realidad actual plantea diversos retos relacionados con la financiación del proyecto, ya que el objetivo principal del CIF es llevar a los maestros de flauta a las distintas regiones del país y la realización del 1er curso internacional para flautistas.

Palabras clave: curso, curso intensivo, flautistas, aprendizaje, desarrollo, herramienta.

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA EN LA MÚSICA

Elías Manuel Córdova Hernández

Pentagrama Academia de Música – Mérida, Venezuela
eliasmanuelcordova@gmail.com

RESUMEN

El impacto tecnológico continúa transformando diversas disciplinas y la música no escapa de este. La inteligencia artificial nos brinda un rango de opciones para los músicos. Esta ponencia muestra cómo la integración estratégica de aplicaciones basadas en inteligencia artificial no solo complementa los métodos pedagógicos tradicionales, sino que también mejora la experiencia de los estudiantes en los salones de clase. El objetivo es destacar los beneficios tangibles de la Inteligencia Artificial (IA) en el estudio de la música, centrándonos en el impacto práctico de dos aplicaciones. *MoisesApp* representa un avance fundamental para todos los músicos. Su capacidad de aislar pistas de audio permite a los profesores y estudiantes separar voces o instrumentos de cualquier canción grabadas en calidad de estudio y facilita el análisis de melodías, armonías y letras. Con esto se tiene la opción de modificar el tiempo y el tono de las canciones en tiempo real y adaptarlos a diferentes niveles de habilidad. *MuseScore* permite a los profesores y estudiantes acceder a una biblioteca inmensa de obras; logra transponerlas a cualquier tono y aprovecha al máximo el conocimiento previo de los estudiantes en escalas dominadas. El uso de complementos en la aplicación también permite adaptar didácticamente el material de estudio para nuestros estudiantes. En conclusión, el uso eficiente de la inteligencia artificial promueve un avance para nuestros salones de clases; permite, a través de las aplicaciones, crear material personalizable para grupos de diferentes niveles e incluso fomenta el trabajo en equipo a través de las diferentes aplicaciones disponibles.

Palabras clave: inteligencia artificial, música, enseñanza, MoisesApp, MuseScore.

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA

Stefan Licheri

Instituto Goethe-Ars Nova

Stefanlicherihougaard@gmail.com

RESUMEN

El uso de nuevos materiales y tecnologías, como la impresión 3D, en la creación de instrumentos musicales de cuerda pulsada pueden permitir no solo la innovación en el diseño sino también el alcance de diversos timbres con respecto a aquellos producidos por instrumentos construidos con materiales tradicionales. Desde un punto de vista digital, existen también programas de conversión MIDI para instrumentos de cuerda pulsada que permiten el uso de instrumentos virtuales. Más allá de esta funcionalidad, a través del mapeo MIDI, igualmente es posible generar comandos de tecla para el uso de instrumentos musicales de una forma interdisciplinaria. Por ejemplo, una es donde el gesto físico no necesariamente está asociado al sonido sino a la generación de códigos, que pueden aplicarse en lenguajes de live coding. Otra de las aplicaciones de dicha tecnología podría ser utilizar instrumentos musicales como controladores de videojuegos. Esta aplicación podría vincularse no solo desde un punto de vista de entretenimiento, sino que también, a partir de la consciencia del microgesto asociado al estudio biomecánico, podrían desarrollarse nuevas formas de enseñanza de los instrumentos musicales.

Palabras clave: instrumentos experimentales, MIDI, mapeo MIDI, Biomecánica.

FORMAS MUSICALES, ACTIVISMO E HITOS BÉLICOS: GUERNICA, HOLOCAUSTO, HIROSHIMA

Luis Ernesto Gómez

Universidad Simón Bolívar

Centro de Investigación y Documentación de El Sistema. CIDES

luis.gomezquintero@elsistema.org.ve

RESUMEN

El activismo musical, como convocatoria a la transformación, ha sido patente cuando se estudian las temáticas que abordan las obras de los compositores que atestiguaron el flagelo de la guerra. La música programática es especialmente idónea para expresar el dramatismo, el fragor de la batalla, la intención patriótica y moral, así como la lamentación y la memorialización de los caídos. En esta investigación, nos centramos en la revisión del repertorio de tres hitos bélicos específicos que rodean y transversalizan la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): el bombardeo de Guernica (1937) -acontecimiento de la Guerra Civil Española-, el Holocausto (1941-1945) y el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki (1945), que marcó el final del conflicto bélico internacional. Estos tres hitos marcaron fuente de inspiración de compositores in illo tempore y a posteriori a lo largo de los años, de los cuales se conoce poco en nuestro medio musical. También se hace una revisión enunciativa de dos formas musicales especialmente usadas en este tipo de repertorio: el Réquiem y la Sinfonía, usadas por compositores como Shostakovich, Sæverud, Aaltonen, Britten e Ifukube.

Palabras clave: activismo musical, hitos bélicos, Sinfonías de Guerra, Réquiem, repertorio, Guernica, Holocausto, Hiroshima.

**NÚCLEO ALMA LLANERA GUATIRE DE EL SISTEMA:
FUENTE LIMINAL PARA LA MÚSICA VENEZOLANA TRADICIONAL
Y CONTEMPORÁNEA**

Adriana Isabel Herrera Malaver

El Sistema Miranda. Núcleo Alma Llanera, Guatire
ai.herrera@elsistema.org.ve

RESUMEN

En Guatire, una escuela adscrita a El Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela surgió como proyecto, luego como programa y posteriormente fue el primer Núcleo Alma Llanera dedicado por entero a la música venezolana tradicional y contemporánea. De sus alumnos – actualmente cerca de 250 niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 25 años - se han conformado ensambles, orquestas y coros. Su personal administrativo, docente, obrero, padres y representantes ejercen en equipo, siempre a favor de los alumnos. Se han creado y adaptado piezas para formato orquestal entre los que predominan instrumentos propios venezolanos desde el cuatro y la bandola hasta el tambor culo'e puya o el quitiplás. Para ellos se ha generado un sistema de escritura musical, escuelas, programas por instrumento y una distribución en sala especialmente para sus conciertos. Se pretende aquí compartir información sobre esta escuela como espacio de creación y organización en pro de sus miembros y de la música venezolana que, a pesar de no poseer sede propia, sigue aportando como fuente liminal.

Palabras clave: El Sistema, Programa Alma Llanera, Núcleo, formación musical, Guatire, música venezolana, Núcleo Alma Llanera.

LIBROS PUEBLOS, EMBLEMÁTICOS Y AUTÓCTONOS DE LA CULTURA BARINITEÑA

Eudher Hajaly Valero Tribiño

El Sistema Barinas. Núcleo Barinitas

evalero@elsistema.org.ve

RESUMEN

Este proyecto de investigación es una iniciativa pedagógica aplicada en el Núcleo Barinitas del estado Barinas, Venezuela. El proyecto se propuso fomentar la identidad cultural en los estudiantes del programa Alma Llanera a través de una vinculación directa y significativa con los cultores musicales de la comunidad. Esta propuesta se fundamenta en la convicción de que la música no es solo una expresión artística, sino un motor de desarrollo humano y social, en consonancia con las ideas de filósofos como Platón, Aristóteles y Pitágoras. La innovación central radica en su metodología: la Investigación-Acción Participativa y Transformadora (IAPT). Esta elección permite trascender los límites del Núcleo, llevar el aprendizaje a la comunidad y generar un proceso de transformación pedagógica participativo y arraigado en el contexto local. Se realizaron “encuentros de saberes musicales”, donde los estudiantes interactuaron directamente con figuras emblemáticas de la cultura musical bariniteña, a quienes hemos denominado “Libros Pueblos”. Los resultados preliminares y los avances documentados son significativos. Se ha observado un fortalecimiento de la “cultura institucional” y el surgimiento de nuevos talentos que consolidan repertorios musicales propios de la región. Además, la iniciativa ha trascendido el ámbito educativo formal y ha generado acción social y apoyo a la comunidad a través de eventos que vinculan la música con la celebración de la identidad local. Este trabajo de investigación argumenta que “Libros Pueblos” revitaliza la identidad cultural de Barinitas mediante la participación activa de la comunidad y la integración de modelos educativos exitosos para la formación integral de los jóvenes.

Palabras clave: saberes musicales, identidad cultural, libros, Barinitas, El Sistema.

CONFERENCIA

**CUADERNO DE DESARROLLO HUMANO:
PRÁCTICAS EJEMPLARES EN INCLUSIÓN SOCIAL
Y CULTURA DE PAZ**

ISABEL LICHA

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

**Jueves 19 de Junio 2025
Sala Fedora Alemán**

Conferencista:
ISABEL LICHA
PNUD

CONFERENCIA

**CUADERNOS DE DESARROLLO HUMANO:
PRÁCTICAS EJEMPLARES EN INCLUSIÓN SOCIAL Y CULTURA DE PAZ**

Dra. ISABEL LICHA
PNUD

Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación a este simposio para hablar de cosas que se conocen como los resultados de estos cuadernos, que contribuyen al tema del fondo de este I Simposio de Investigación, que es la música y la construcción del impacto social. Felicito esta iniciativa en la celebración de este aniversario y les auguro el mayor número de éxitos.

Agradezco también la presencia de todos en esta sala. La presencia de ustedes es clave para el éxito de estas jornadas. Y espero que con esta presentación salgamos todos muy enriquecidos a partir de los contenidos más importantes que voy a compartir con ustedes hoy.

En efecto, en el marco del 50 aniversario, ustedes van a ver el pasado. Este es el *Cuaderno de Desarrollo Humano* del que acaba de hablar Mayra. Esto salió publicado en el 2015 y se hizo en el marco del 40 aniversario de El Sistema. Y estamos ahora en el franco proceso de elaboración del segundo cuaderno que venimos elaborado, que estamos elaborando, en el marco del 50 aniversario. ¿Y qué es lo que se propuso El Sistema juntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realizar con esta investigación sobre la contribución social de El Sistema en el país, sobre su impacto social? Se propuso mostrar la inclusión social de un número importante, ya en el 2015 estamos hablando de 700.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participando en el proceso de enseñanza musical de El Sistema de Orquestas en 420 Núcleos, ubicados en todo el país. Ya en el 2015, el tamaño de El Sistema era gigante. Y suponíamos que había un impacto importante en inclusión social y en construcción de cultura de paz. Así como nosotros, un equipo interinstitucional conformado por miembros de El Sistema y miembros del PNUD, iniciamos

la conceptualización del proyecto de investigación y su implementación hasta producir el cuaderno. El objetivo entonces era documentar, sistematizar, analizar ese impacto social de El Sistema en términos de inclusión social y cultura de paz.

Por supuesto, construimos un abordaje conceptual enfocado en desarrollo humano. ¿Por qué desarrollo humano? Porque el proyecto del PNUD propuso ese enfoque a nivel de todo el mundo, y se produce desde fines de los 70 un informe mundial sobre desarrollo humano con índices de desarrollo humano, y es una contribución conceptual que implica indicadores de comparación y de arqueo de países en función del desempeño en términos de desarrollo humano. Este enfoque se distingue de los enfoques tradicionales y economicistas que plantean el desarrollo solo en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y del producto interno bruto "*per cápita*" y con eso de: "si se crece estamos bien, si no se crece estamos mal". Y nos vamos allá para ver las repercusiones y contribuciones en términos del desarrollo humano y en términos del desarrollo de las personas en lo individual y en lo colectivo.

Entonces desde ese enfoque de desarrollo humano, que busca desarrollar y poner en el centro a las personas con bienestar social, es que nosotros abordamos el enfoque conceptual de lo que ha sido el cuaderno 1 y ahora el cuaderno 2 de desarrollo humano. Los conceptos clave que utilizamos fueron el de integración social, inclusión social, en primer lugar, cultura de paz y el propio concepto de desarrollo humano.

En las láminas anteriores estaban puestos estos conceptos, ¿verdad? Inclusión social, ¿por qué inclusión social? Porque nosotros queríamos indagar sobre la construcción de El Sistema en términos de ese concepto. Es así como El Sistema, desde el enfoque de desarrollo humano (cuando hay inclusión desde el enfoque de desarrollo humano a través de las políticas públicas, de programas específicos), se apunta a asegurar que ambos sectores de la población puedan participar plenamente en la vida comunitaria y además se busca generar igualdad de oportunidades y eliminar barreras que impiden el desarrollo de grupos rezagados de población o de grupos en condiciones vulnerables.

El segundo concepto de integración social va un poquito más allá de la inclusión. Promovemos inclusión a través de políticas públicas, pero también esa inclusión tiene

que desarrollarse un poco más para producir integración. ¿Y cuándo hay integración? Hay integración cuando generamos vínculos, interacciones y sentidos de identidad y pertenencia entre individuos y grupos diversos que participan en una actividad específica, en un proceso específico. Y se logra integración social con creación de espacios y mecanismos que facilitan el encuentro, el diálogo y la convivencia.

Repetimos, también el concepto de cultura de paz. ¿Por qué decimos que dentro del enfoque de desarrollo humano es importante la contribución a la construcción de una cultura de paz? Hay cultura de paz cuando hay un proceso de formación ciudadana, de formación de ciudadanos capaces de cultivar el desarrollo ético y armónico de la sociedad; y se construye mediante la promoción de valores, actitudes y comportamientos que fomentan solidaridad, tolerancia y resolución pacífica de conflictos. Y, por último, ya les hablé del propio enfoque que unifica estos conceptos, que es el enfoque del desarrollo humano, que se centra en la ampliación de oportunidades y capacidades de las personas para ser y hacer de acuerdo con sus ideales, con su proyecto de vida y ser y hacer satisfactoriamente.

Y genera entonces desarrollo humano cuando hay condiciones que se crean que permiten a los individuos y comunidades desarrollar todo su potencial. Cuando nosotros hacemos un distingo de estos conceptos y nos movemos en una perspectiva del desarrollo humano, hacemos la lectura de todos los hechos reconocidos y las evidencias recopiladas a través de la investigación. ¿Y en qué consistió la investigación? En una investigación cuantitativa, es decir, nosotros generamos un enfoque descriptivo mixto, cuantitativo y cualitativo, que se propuso generar información de primera mano a través de encuestas, entrevistas y grupos focales.

Ya les voy a explicar un poco más eso, pero también a través de la revisión documental histórica de El Sistema. Hicimos toda esta recopilación y aplicamos programas de *software* indicados para el procesamiento de encuestas, hicimos encuestas también a docentes e integrantes de El Sistema, que se procesaron mediante SPSS y todo lo que fueron las declaratorias de los grupos focales se consideraron mediante un software de análisis de contenidos que se llama NVivo. ¿De qué tamaño fue este estudio? Se decidió, internacionalmente, hacer un estudio de todo el territorio nacional con doce lugares ubicados en distintas regiones del país, pero con unos criterios de selección bien definidos.

Tenemos que contextualizarlos al 2015 y reconocer cómo se comportaba el país en ese contexto, en ese entonces. Y por eso los criterios que prevalecieron en la selección de los Núcleos se refirieron a que, en esos Núcleos, en los que se iban a formar proyectos, estuvieran ubicados en comunidades vulnerables, que fueran Núcleos con presencia en zonas con altos índices de violencia; fueron núcleos que albergaron diversas clases sociales y fueron grupos con participación de niños en situaciones de vulnerabilidad. Así aparecen entonces estos doce Núcleos que están en la pantalla.

Aparece Tubores en Nueva Esparta, Ciudad Caribe que está entre La Guaira y Distrito Capital, La Ceiba en San Agustín, La Rinconada, Guarenas, San Bernardino, Santa Rosa de Agua en Maracaibo, San Juan de Toledo, Puerto la Cruz en Anzoátegui, La Victoria en Aragua, Las Brisas y Puerto Cabello en Carabobo y Maiquetía en La Guaira. Esos fueron los núcleos que se estudiaron. En esos Núcleos, hicimos encuestas a 100 docentes y 665 niñas, niños, adolescentes y jóvenes con un total de 765 encuestas.

Revisamos en cada Núcleo una sesión de trabajo con grupos focales integrados por líderes y lideresas jóvenes de El Sistema y en cada Núcleo se hicieron grupos focales mixtos porque integraban a miembros como directivos y docentes y personal administrativo, pero también integraban a miembros de la comunidad, es decir, padres representantes y líderes comunitarios que fueron invitados a estas sesiones. Y logramos reunir en ese primer estudio a 145 participantes, líderes jóvenes de El Sistema y 148 miembros participantes de esos grupos mixtos integrados por miembros de El Sistema y miembros de la comunidad. ¿Qué nos dicen los hallazgos? Es muy difícil sintetizar fríamente los hallazgos de los otros estudios en un conjunto de puntos a destacar.

Pero los hallazgos más importantes, en primer lugar, se refieren a la cobertura inmensa de El Sistema. Una cifra de 700.000 participantes en 420 Núcleos distribuidos en todo el territorio nacional. Lo segundo a destacar es el hallazgo del estudio, la consolidación de los Núcleos, el papel que juegan los Núcleos como espacios de encuentro, son espacios de formación académica musical, pero además espacios de encuentro y convivencia hasta ese momento anónimos.

Otro hecho remarcable es la metodología de trabajo en equipo de El Sistema y se habló mucho de esa metodología única, digamos que debe ser reconocida a nivel mundial como una dirección única, exclusiva, propia de El Sistema. Esa metodología combinada con la participación de familias y comunidades refuerza de manera importante esos procesos de inclusión, de inclusión de niñas, niños y adolescentes; y el carácter intensivo de la enseñanza musical. Ayer, en este escenario, también aprendimos cómo esa enseñanza intensiva, ayuda a corregir los errores y a fortalecer la virtuosidad del aprendizaje. Esa enseñanza musical intensiva basada en la transmisión de valores fundamentales, que son los valores de El Sistema. Esos valores también los mencionamos aquí: disciplina, compañerismo, respeto, tolerancia, resistencia, el propio desafío a superar las frustraciones mediante la práctica de la clase de música, etcétera. Otro aspecto resaltante es el carácter incluyente del programa en cuanto a promoción y respeto a la diversidad. Allí, entre niños, niñas, hijos de migrantes, ricos, pobres, etcétera, son formas de integración, de unidad integrada. Blanco, negro, etcétera. Ese respeto a la diversidad es importantísimo.

La enseñanza musical de excelencia, que es El Sistema, está sujeta a mucho esfuerzo en los años, y que esa enseñanza de excelencia genera un orgullo, una identidad, una pertenencia y autoestima en el participante. Aquí no puedo mostrar los testimonios de los estudiantes, de sus padres, de sus familias, de su comunidad, pero son verdaderamente como para poner aquí, para hacer un video y mostrar momentos de expresión y de testimonio de todos ellos, para que vean que todo esto es muy frío frente a lo que es esa verdad, esa autenticidad de lo que El Sistema logra a través de su programa de enseñanza musical. Y, por último, la característica de su liderazgo, un liderazgo anclado y comprometido en la misión, valores y prácticas de sentido, que repercute en sus vidas y repercute en la vida de sus comunidades.

¿Ustedes creen que esto es el análisis de contenidos? Y tomando el peso de las palabras con las que se expresan padres, representantes, nietos de autoridad, nietos de El Sistema, etcétera, cuando se les hacen a los grupos focales la pregunta de cómo valoran ellos el impacto social de El Sistema, de lo que ellos dicen, las palabras más gruesas, el software ordena las palabras por su texto y contexto, en los actos de habla, cuando ellos se expresan. Las palabras que observan, que son más grandes son las más repetidas, las que todos repiten. Luego se van ordenando con la teoría de uso. De “uso importante” en esas sesiones de conversación que son los grupos focales en torno a un conjunto de conceptos, como les expliqué antes, con la que nosotros categorizamos el análisis de las expresiones que ellos utilizan, con base en lo que ellos dicen. Entonces, fíjense lo que plasman estas nueve palabras.

PERSPECTIVA DE LOS DIVERSOS ACTORES DEL PROGRAMA
SOBRE EL IMPACTO DE EL SISTEMA EN LA INCLUSIÓN SOCIAL

Perspectiva de los diversos actores del programa sobre el impacto de El Sistema en la inclusión social (2015).

Si miramos, en el centro, desde que estamos investigando, hay “inclusión social”. ¿Ustedes creen que hay un valor en la inclusión social que genera El Sistema con la actividad del mismo tipo en sus espacios? Sí. Hay una inclusión social en la que la participación de los representantes es clave. Hay una inclusión social en torno a la educación musical, por eso hay instrumentos. Es decir, a través de la educación musical, la enseñanza de cómo tocar un instrumento, y con el apoyo que los padres, dan con su participación y su vinculación con el mundo; en la organización se abren comunidades, actividades, responsabilidades, experiencias. Al analizar todos los vocablos que están ahí ordenados en este documento, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el impacto social, en ellos, en los grupos mixtos, integrados por padres y maestros de la comunidad, es una integración social que tiene mucho de logro gracias a la participación y movilización de las comunidades, y al apoyo de padres y representantes.

Pero quizá, se suman todas esas características y esa formación instrumental, una formación que nosotros sabemos que es más política, a veces valores, a veces disciplina, a veces compañeros, pero lo que podríamos concluir o interpretar a partir de esta lámina es que la integración social se ve reforzada a través de la música, a través de la formación, información de carácter musical; y moviliza, apoyando a la comunidad, a generar vinculaciones importantes con la misión, valores y visión. Entonces, vamos a entrar con el segundo cuaderno. Y un segundo cuaderno en el 50 aniversario, a 10 años de lo que fue el primero.

¿Por qué, para qué este cuaderno? Bueno, para ver qué ha pasado en una década. Esta década no ha sido fácil, ha sido una década que ha sumido al país en una profunda crisis, con múltiples dimensiones, política, social, económica, de diásporas, de precariedad presupuestal a nivel público, y de economía. Nosotros no vamos a caracterizar esa crisis, pero todos la hemos palpado y sabemos lo que ha sido para El Sistema. Transitar a través de esa liga, ejerciendo su misión.

Entonces, este segundo cuaderno ¿qué se propone?, echarle un vistazo a lo que dijimos en el primero, para ver qué encontramos en este segundo momento, en relación con el impacto social de El Sistema. Nosotros, la primera cosa que hicimos antes de formular el proyecto, observamos que en una década El Sistema pasó de 700.000 a 1.300.000. Imagínense que en una década se vio un crecimiento continuado a 1.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes incluidos en El Sistema. En

este orden, eso habla por sí solo de un éxito profundo de El Sistema, a pesar de las circunstancias, en inclusión social y también en cultura. Entonces, ¿qué hicimos con este segundo cuaderno que todavía estamos elaborando? Lo mismo, adoptamos el mismo marco teórico metodológico del primero, seleccionamos otro conjunto de luces, ya con otros criterios. No voy a referirme a la nota conceptual y metodológica.

Con este segundo estudio, ya no nos fuimos a todas las ciudades del país porque el cúmulo e intensidad de actividades de celebración en el 50 Aniversario no permitió una logística para llegar a todos los lugares del país, pero buscamos arrancar en otros rubros que pueden, de alguna manera, hablar de lo que pasa en otros Núcleos en el interior del país y, digamos, elegirlos con unos criterios muy determinados que cumplan con ese propósito. Pero el estudio se enfocó en 12 Núcleos de la Gran Caracas. Usamos el mismo marco conceptual y metodológico, una investigación de tipo mixto con análisis cuantitativo y aplicamos, esta vez, 830 encuestas: 720 para los directores culturales de El Sistema y 107 para los formadores. Entrevistamos a ocho altos directivos del sistema y realizamos de nuevo los mismos grupos focales con líderes jóvenes y con grupos mixtos. Y lo hicimos, entonces, en esos doce Núcleos, con el mismo formato de análisis con el que actuamos en el primer cuaderno. Participaron 208 líderes jóvenes y 220 miembros de los grupos mixtos integrados.

Hicimos los mismos análisis con las categorías del estudio y estos Núcleos fueron seleccionados en dos bloques. El primer bloque agrupa Núcleos consolidados y el segundo, Núcleos emergentes, de reciente creación, en proceso de consolidación. En el primer subconjunto agrupamos a Núcleos de larga trayectoria, emblemáticos y de gran trascendencia. En el segundo, Núcleos de reciente creación que han experimentado una muy clara adecuación y reestructuración interna y que agrupan a una población importante. ¿Y cuáles son esos Núcleos? Los tenemos en pantalla: Montalbán, La Comandancia, Ruiz Pineda, 23 de enero, Ciudad Caribia (nuevo), La Rinconada, Chacao, que lo dividimos en dos tandas por el tamaño de Chacao y porque Chacao funciona en dos espacios físicos distintos (y que los llamamos Chacao I y Chacao II), pero son un solo Chacao, Petare, Sarría, Santa Cruz del Este, Los Chorros y Propatria.

¿Qué muestra este segundo cuaderno que sale después? Muestra que efectivamente el progreso de El Sistema en su práctica de educación ejemplar, en su integración social cultural, se ha organizado, se ha pensado, se ha consolidado; pero aparece como un momento nuevo que muestra un enriquecimiento del modelo para volverse un modelo de enseñanza mucho más holístico, más integrado, con el desarrollo no solamente de

comunidades ciudadanas en niños y adolescentes, sino de ciudadanías socioemocionales que hablan de un empoderamiento de sus integrantes. Los integrantes se han convertido en agentes de cambio en su comunidad, la vinculación con su comunidad es mayor y tiene entonces una contribución al desarrollo local mucho más clara. Los Núcleos mantienen su rol y lo fortalecen, como lo decíamos antes, y además de ser espacios de enseñanza musical, se convierten en motores del desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque ha crecido, se ha fortalecido la vinculación de las familias y de la comunidad con sus orquestas locales, con su actividad cultural musical local. La participación también ha sucedido con las alianzas entre comunidades y otras instituciones locales que fortalecen la vida de El Sistema y que inciden entonces en la cohesión y en la inclusión. Y hemos clasificado esos hallazgos en tres tipos. Los primeros a nivel individual, a nivel de las personas, que protagonizan esta experiencia.

A nivel individual, el estudio revela que El Sistema ha contribuido al desarrollo integral de habilidades y competencias socioemocionales fundamentales en los participantes. O sea, ha habido un crecimiento de autoafirmación, de confianza ganada en los integrantes de El Sistema. Y también destaca la práctica musical colectiva y el fortalecimiento de los valores, principalmente de la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Y, una conclusión es que esto demuestra que El Sistema ofrece la estricta enseñanza musical con ciudadanos íntegros, empoderados y comprometidos con su propio desarrollo. Los testimonios de todos ellos revelan que quieren su imaginario, su ideal integral, hablan de sus instrumentos, se comprometen con su proceso, con su música, de una manera apasionada, disciplinada, comprometida a toda costa. Entonces, ellos están más involucrados, los músicos más empoderados, comprometidos con su propio desarrollo, con el de sus pares, sus pares también juegan allí un papel importante, y el de su comunidad, su presencia en la comunidad.

A nivel comunitario, también hay añadidos, por ejemplo, el papel que están jugando los Núcleos como verdaderos espacios de integración, no solamente de inclusión, sino de integración y construcción cultural. Estos Núcleos logran democratizar el acceso a oportunidades de desarrollo, generando un fuerte sentido de identidad y pertenencia entre los participantes y sus familias. Y la música emerge con un lenguaje que unifica, que cohesiona, que identifica a las comunidades. Y en un lenguaje universal que cohesiona a diversos actores, no son solo padres y representantes, todo ese sentido de un pueblo,

de una nación, en torno a la construcción, gracias a la música como construcción de un proceso social, un proceso de participación, de integración y de cohesión. A nivel cultural, es decir, a nivel de El Sistema como estructura, el estudio muestra que El Sistema se ha consolidado como un modelo de política pública que logra articular la excelencia artística con el desarrollo humano y la transformación social. Gracias a eso, es potente como conclusión. Y ese impacto posiciona a El Sistema como un referente global, mundial, en cuanto utiliza la música como herramienta de transformación social.

De nuevo, traigo la imagen, esta es la misma imagen en este segundo cuaderno. Le preguntamos a algunos actores que participan en los grupos focales, qué piensan del impacto social de El Sistema, sobre todo en la inclusión social, y esta es un área distinta a la de El Sistema de Brasil. Allá ellos ponían, en primer lugar, la participación de las comunidades, la participación de la organización musical. No es mucho, pero esto es lo primero que sé.

Aquí, fíjense cuáles son las palabras que hay como expresión en el vértice. Niños y música. ¿Les parece? “Niños” y “música”. Es decir, lo maravilloso que le pueda pasar a esta comunidad es la integración de sus niños. En su formación musical. La realidad es extraordinaria. Pero miren qué más dicen, que conforma todo esto que hemos dicho antes, allá se ve lo que tiene un poder en lo físico. Ellos hablan de “hacer”, “tocar”, “puedo”, “quiero”, “ayuda”, “aprendizaje”, “siento”. Todas esas palabras que hablan se refieren a una experiencia personal, de crecimiento personal. Y que nosotros podemos interpretar como empoderamiento. Es decir, empoderamiento de niñas, niños, adolescentes y pobres, transformados por la práctica musical bajo la metodología y convivencia que ofrecen los Núcleos de El Sistema. Entonces, el impacto habla por sí solo.

Vamos a resultados comparados. ¿Qué dice el primer cuaderno? Ya nosotros lo vimos aquí. Se documenta el impacto de la cultura como práctica ejemplar. Una práctica ejemplar es una práctica que tiene que ser difundida, reconocida e incluso replicada e instalada en otros espacios. Esto queda agrupado para los demás países y a nivel mundial. Pero ambos estudios evidencian la evolución y consolidación del impacto. Ambos. Pero el presente estudio lo hace de una manera más clara y contundente en términos de la transformación personal y colectiva que produce el proceso de enseñanza y aprendizaje musical de El Sistema. Y, por supuesto, que el enfoque del desarrollo humano para comprender la efectividad de ese impacto es muy válido porque muestra que, más allá de la media enseñanza técnica musical, El Sistema construye la música como un vehículo para el

desarrollo integral de los participantes. Logra formar ciudadanos íntegros capaces de convertirse en agentes de cambio de sus propias comunidades.

Quiero agregar el siguiente elemento que me parece un resultado muy importante: la práctica educativa de El Sistema. A esto también nos tenemos que acercar para entender su importancia, su significado, su validez universal. La práctica educativa, es decir, el modo como El Sistema enseña. Con un enfoque de excelencia, con una práctica intensiva, con una práctica colectiva incluyente. El desafío de los repertorios y todo el proceso gradual de excelencia que se va logrando a través del proceso de enseñanza. Esas prácticas educativas emergen claramente como una contribución valiosa a replicar, con su metodología, su enfoque de formación, su impacto en la transformación de niñas, niños y adolescentes, del pobre y también su impacto a nivel comunitario; por lo que representa el acceso a cultura en las comunidades con la facilitación y creación de oportunidades en ellas, democratizando la educación musical y fomentando la inclusión social y cultural.

Por ende, concluimos que El Sistema es una práctica ejemplar porque además la caracterizan tres elementos clave: el primero es su enfoque integral de formación. El segundo es el acceso. Promueven la diversidad que tienen niñas y niños, adolescentes y jóvenes. El tercero es el impacto transformador en lo social. ¿Lecturas abiertas? Yo creo que los resultados que hemos presentado hablan por sí mismos, pero podríamos destacar la importancia de la participación de las familias, el vínculo entre familias y Núcleos, y el vínculo entre familias y Núcleos y otras instituciones locales. Todo eso produce articulación, cohesión e integración. Y después, hay un nuevo modelo, El Sistema como referente es un plan replicable, adaptable y sostenible en distintos contextos. Por último, el valor clave que adquiere el modelo de El Sistema como herramienta de inclusión y transformación social. Proporciona orientación, inspiración y evidencia para modelar y desarrollar políticas públicas en educación y cultura. ¿Factores de replicabilidad? Sí.

El Sistema cuenta con una sólida fundamentación filosófica, se sustenta en una visión formadora de la música como herramienta de inclusión y desarrollo, su extraordinaria capacidad de actuación y solvencia con lo vivido en los trabajos (para la edad analizada, de 15 a 25), la estructura de los Núcleos que facilita la expansión y la progresión comunitaria. Es un modelo al cual se le atribuye una transparencia de alianza estratégica. Conclusiones. Yo quiero sacar conclusiones e irnos a un corolario, a una conclusión cierta:

Como estructuras que sustentan el trabajo de ambos cuadernos, validamos de manera convincente la relevancia y transparencia de los conceptos clave de inclusión, integración social, cultura de paz y desarrollo humano, para poder ver el impacto y transparencia de El Sistema, desde cerca. Y, además, son resultados que proporcionan una personalidad extraordinaria a la visión de Maestro Abreu. Por eso copio aquí la cita de Maestro Abreu, que expresaba lo siguiente (esta cita está en el primer *Cuaderno de Desarrollo Humano*, en la entrevista que le hicimos):

“El Sistema nace para llevar a todos los rincones del país el mensaje y la evidencia de que la música no es solo un fin, sino un medio que trata la versión del individuo y colectivo en su más alta misión en la sociedad, convirtiéndose en un proyecto estructural, sostenible e incluyente que ha transformado la vida cultural, artística y educativa del país”.

Lo que demuestra que el ámbito donde más relegada quedaba la población, ahora conforma regiones, pueblos y comunidades enteras donde participan niños, jóvenes, familias y vecinos. El Sistema ha logrado unir e involucrar a la familia nacional en torno al objetivo de la educación y el éxito de sus hijos. Ustedes habrían tenido que escuchar los testimonios, con la voz quebrada de sus padres, cuando hablaban del proceso educativo de sus hijos y cómo ellos mismos testimoniaban sobre su transformación y el orgullo que sentían, el gozo que sentían por esos logros: envolver a la familia nacional en torno al objetivo de la educación y el éxito de sus hijos. Cada concierto que es el momento culminante de todo este proceso, uno de los momentos culminantes, se convierte en un día de júbilo y celebración para miles de familias.

Muchas gracias.

SALA FEDORA ALEMÁN

**RESÚMENES DE PONENCIAS
DEL I SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN CIDES**

**LA MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL IMPACTO SOCIAL**

**Desafíos, Innovación y Experiencias
desde El Sistema y otros Modelos**

**PONENCIAS DÍA JUEVES
19 de Junio 2025
SALA FEDORA ALEMÁN**

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO EN MINDFULNESS PARA LA ANSIEDAD DE DESEMPEÑO MUSICAL EN MÚSICOS DE ORQUESTA

Karla Parra y Emil Díaz

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo.

psicologokarlaparram@gmail.com

emil.diaz.40100@uru.edu

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia de un programa de intervención basado en Mindfulness para la ansiedad del desempeño en los músicos que pertenecen a la Sinfónica de la Juventud Zuliana Rafael Urdaneta. Se trató de un estudio de nivel explicativo y modelo de campo, con un diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 28 sujetos, seleccionados de manera intencional y distribuidos en dos grupos, uno experimental y uno control. Se utilizó el Inventario de Ansiedad del desempeño musical de Kenny (2009), el cual presenta alta consistencia interna y validez de contenido. Los resultados arrojaron que luego de la aplicación del programa de intervención, los niveles de la variable, en el grupo experimental, disminuyeron de nivel medio alto a medio bajo, mientras que los niveles del grupo control se mantuvieron con los puntajes promedios tanto en el pretest como en el posttest.

Palabras clave: ansiedad, músicos, Mindfulness, intervención.

SINTONÍA CORPORAL: PERSPECTIVA BIOPSIICOSOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN PARA MÚSICOS CON LESIONES

Emilia Susana Quintero Duarte

El Sistema Zulia. Núcleo Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia
psicemiliaquintero@gmail.com

RESUMEN

La relación entre mente y cuerpo en la práctica musical es fundamental para la identidad artística de los músicos. Sin embargo, las lesiones pueden afectar gravemente su desempeño, al generar consecuencias físicas, emocionales y profesionales. Debe resaltarse que, además de mostrar el duelo identitario por la presencia de una lesión que impide el quehacer musical, se presenta un aislamiento de la comunidad musical que funciona como red de apoyo al no poder ejecutar debido a la lesión, por ende, se hace hincapié en la importancia de programas de rehabilitación interdisciplinarios que permitan el acompañamiento, la rehabilitación física, la orientación y espacios para aprender nuevas formas de hacer música. Esta propuesta tiene el potencial de transformar la manera en que se apoyan los músicos en proceso de recuperación, para favorecer su reinserción artística y fortalecer su identidad musical mediante una estrategia interdisciplinaria basada en la educación, la psicología y la neurociencia aplicada. Es debido a esto que esta investigación, de tipo descriptiva, con una metodología documental, tiene como objetivo analizar cómo la conciencia corporal y la rehabilitación influyen en la identidad musical. Se documentan programas de rehabilitación existentes y se propone un programa de rehabilitación para músicos con lesiones dentro de El Sistema. A través del análisis de literatura científica, estudios de casos y revisión de programas internacionales, la investigación identifica enfoques eficaces para la recuperación de músicos lesionados. Posteriormente, se diseñó una propuesta de intervención interdisciplinaria, enfocada en la integración de estrategias de rehabilitación física, educación musical adaptada y apoyo psicológico.

Palabras clave: música, lesiones, rehabilitación, identidad, biopsicosocial.

LIDERAZGO EMOCIONALMENTE INTELIGENTE EN LA DIRECCIÓN ORQUESTAL: UN ENFOQUE DESDE LOS TEMPERAMENTOS

Víctor Daniel Ramírez Rodríguez

El Sistema Trujillo

vramirez@elsistema.org.ve

RESUMEN

El director orquestal es un líder que, desde la práctica formativa, se encarga de construir conocimientos en torno a la interpretación de las obras que ejecuta, concertando a su vez a cada individuo en un colectivo. Por tanto, es necesario brindar herramientas y estrategias que desde el reconocimiento de los temperamentos permitan al director comunicar, de manera efectiva y eficaz, un mensaje empático y motivador que se promueva desde la inteligencia emocional, García-Bulle (2021). Durante más de 16 años el investigador ha podido desarrollar distintas dinámicas en el ámbito de la dirección orquestal a través de ejercicios experimentales para determinar estrategias de formación que optimicen los ciclos de abordaje y montaje académico. Para ello, se ha aplicado una investigación de campo durante ensayos y conciertos, que promueven, mediante una observación participante, un tipo de comunicación basada en el estudio de los temperamentos a nivel individual, por filas, por secciones y como orquesta; esto implicó un liderazgo emocional que sería implementado ante las reacciones emocionales que resultaron de situaciones derivadas de ensayos y conciertos. Estos recursos aplicados a orquestas infantiles, juveniles y profesionales, en distintos estados del país, han dado como resultado una optimización del tiempo de ensayo, desarrollo en la empatía por parte de los integrantes de las agrupaciones, el enfoque en objetivos, metas y propósitos a corto, mediano y largo plazo, entre otras. En conclusión, vincular la gestión emocional en agrupaciones musicales beneficia no solo su rendimiento académico, sino que es relevante en la formación integral de los que participan en ellas.

Palabras clave: inteligencia emocional, gestión, temperamento, dirección orquestal, estrategia formativa.

MUÉSTRALES EL PANORAMA: UNA EXPERIENCIA FORMATIVA EN LA ESCUELA DE TROMPETA EL SISTEMA

Wilfrido Adrián Galarraga

El Sistema. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
wgalarraga@elsistema.org.ve

RESUMEN

Decía el Maestro José Antonio Abreu que “desde el primer momento que el niño ingresa al núcleo de orquestas ya forma parte de una orquesta sinfónica”. Pero ¿cómo escoge este niño el instrumento? Lo más común es que el niño escucha una melodía con el instrumento que escogió. ¿Qué va primero, la técnica o la música? José María Ortí Soriano, en el año 2003, durante un seminario de trompetas dirigido a los jóvenes de El Sistema dijo: “La técnica es el vehículo que nos transporta hacia la música”. El maestro Gustavo Dudamel, en épocas pasadas, mencionaba la importancia de tener técnica. El maestro Andrés Ascanio menciona que la técnica debe estar al servicio de la música, sin embargo, “lo primero es la pasión, la técnica viene en el camino”. En la experiencia del investigador como formador, la forma más eficaz de motivar a un joven es tocándole el repertorio, o tocando con ese estudiante el repertorio. Si la técnica de este niño todavía es muy básica para afrontar ese repertorio, al menos se le mostró el panorama de lo que se avecina. Ciertamente, hay que estudiar la técnica en esta etapa, así como escalas, arpeggios, notas largas, solfeo, canto, contexto histórico, armonía, canto coral, folklore; pero el repertorio orquestal, que es uno de los motivos principales por los cuales el niño o joven se encuentra ahí, será la manera de conocer una posibilidad sonora de las piezas, que aumentará la concentración y la motivación de los estudiantes al momento de practicar la técnica.

Palabras clave: El Sistema, formación, orquesta, técnica, repertorio, práctica.

CONSTRUCTO TEÓRICO PARA LA COMPRESIÓN DEL APRENDIZAJE MUSICAL EN ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MIRANDA JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ

Sergio Linares

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL
Instituto Pedagógico de Miranda Manuel Siso Martínez
sergio.linares.ipmjmsm@upel.edu.ve

RESUMEN

La interacción con los estudiantes de la especialidad Educación Musical de la UPEL-Instituto Pedagógico de Miranda, despertó el interés del investigador por indagar sobre el aprendizaje musical, a partir de sus experiencias; así como las posibles relaciones con los procesos cognitivos, estilos y enfoques teóricos del aprendizaje. Con miras a encontrar respuestas a lo antes enunciado se realizó la presente investigación, cuyo objetivo consistió en generar un constructo teórico para la comprensión del aprendizaje musical, en estudiantes de la especialidad Educación Musical del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. Como bases teóricas se consideraron los procesos cognitivos (Esquivias, 1997; López y Recio, 1998; Ríos, 2015; Poggioli, 2009), los estilos de aprendizaje sensorial, los enfoques teóricos del aprendizaje (Thordike, 1998; Ausubel, 1983; Piaget, 1975; Vygotsky, 1979), el lenguaje y la percepción musical. El tipo de investigación estuvo enmarcada en la modalidad de trabajo de campo, desde el paradigma interpretativo de corte cualitativo. Para ello, se utilizaron la entrevista y el grupo focal como técnicas de recolección de información y el guion de entrevista como instrumento. Con el desarrollo de esta investigación se encontró que la influencia de los diversos entornos sociales, el aprendizaje multisensorial y la guataca, como proceso cognitivo, permiten una mejor comprensión del proceso del aprendizaje musical, ya sea desde lo autodidacta o lo académico, así como las posibles aplicaciones que contribuyen a mejorar su enseñanza.

Palabras clave: aprendizaje musical, lenguaje y percepción musical, procesos cognitivos, estilos de aprendizaje, enfoques teóricos del aprendizaje.

EL PROCESO DE ANÁLISIS Y DECONSTRUCCIÓN DE MELODÍAS (Método PADMe)

Del resultado del análisis estructural de una melodía dada se construyen otras melodías. Los elementos encontrados en el análisis son material para nuevas construcciones melódicas.

Es un proceso analítico-constructivo que aprovecha las capacidades perceptuales para desarrollar dominios musicales.

Proceso de Análisis y Deconstrucción de Melodías para desarrollar la Guaita

PROCESO DE ANÁLISIS Y DECONSTRUCCIÓN DE MELODÍAS PARA DESARROLLAR LA GUATACA

Andrés Felipe García Torres

Universidad Nacional Experimental de las Artes. UNEARTE
andresgarciator@gmail.com

RESUMEN

Se comparte una propuesta metodológica de enseñanza musical y parte de su experiencia en su aplicación. Luego de un repaso sobre la percepción auditiva humana, la psicología de la Gestalt y los elementos estructurantes de la música, se presenta el fundamento teórico epistémico del método de enseñanza musical Proceso de Análisis y Deconstrucción de Melodías (PADME), diseñado para desarrollar dominios básicos en el aprendizaje y la práctica musical que, además, puede ser aplicado por docentes sin formación musical previa. La premisa y justificación del método es que la audición humana capta primeramente estructuras complejas como, por ejemplo, una melodía, gracias al reconocimiento de sus partes (motivos melódicos y rítmicos) estructuradas mediante los principios constructivos de repetición, variación y contraste, que configuran una narración, un discurso reconocible y recuperable de la memoria. Este método fue validado en el año 2005 y desde entonces puesto en práctica en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) con estudiantes universitarios. La resultante de esta experiencia ha mostrado la potencia de esta propuesta epistémica para el aprendizaje musical, ya que el mismo fundamento se aplica a lo largo de toda la preparación profesional musical, muestra ventajas en la práctica educativa, en el disfrute, en el análisis, en la interpretación y en la composición musical. Por su lado, la Guataca es un proceso práctico que pone en juego estos dominios musicales auditivo-cognitivos que conoce, reconoce, maneja y ejecuta sintaxis musicales, sumamente útiles para el desenvolvimiento musical, sea amateur o profesional, lo que constituye un gran beneficio para nuestros estudiantes.

Palabras clave: música, educación, percepción, Gestalt, Guataca, epistemología.

RELEVANCIA DEL SOFTWARE DE NOTACIÓN MUSICAL SIBELIUS COMO RECURSO TECNOLÓGICO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA ALMA LLANERA

Jhossmar Alejandro Aguirre Acosta

El Sistema Yaracuy. Núcleo Chivacoa. Orquesta Alma Llanera
jaguirre@elsistema.org.ve

RESUMEN

El aprendizaje musical requiere desarrollar habilidades específicas de lectura, de audición y de interpretación que conduzcan, de manera integral, a la práctica colectiva de la música. El surgimiento de los diferentes softwares de notación musical ha significado una evolución en la manera en que se planifican, crean, difunden y emplean los contenidos pedagógicos que impactan favorablemente el proceso de aprendizaje en los integrantes de las distintas agrupaciones. Estos editores digitales permiten crear partituras prácticamente desde un celular, con posibilidades de maquetación y difusión amplias. Difundir estas utilidades es un hecho especialmente significativo para el Programa Alma Llanera, tomando en cuenta que las obras del mencionado programa se fundamentan en la música de raíz tradicional, la difusión de las características interpretativas regionales, y, sobre todo, el registro académico de las técnicas de ejecución de los maestros cultores. Cabe mencionar, que la música venezolana ha sido poco transcrita, así pues, diversas composiciones se han perdido en el tiempo por el hecho de que no se contaba con un proceso sistemático y organizado de registro, transcripción y difusión. Como resultado del uso del Programa Sibelius se logró transcribir un total de 5 obras de maestros cultores y contar con la referencia de audio en tiempo real, que incorpora los aspectos técnicos e interpretativos al proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa. En conclusión, el uso de software de notación musical Sibelius constituye un punto de inflexión positivo en la ruta académica del programa en favor de la preservación del acervo musical de Venezuela.

Palabras clave: proceso de aprendizaje, software de notación musical, Sibelius, Programa Alma Llanera.

ORQUESTANDO LA EXPERIENCIA EDUCATIVA: UNA ARQUITECTURA DE NODOS PEDAGÓGICOS DISTRIBUIDOS CON ENFOQUE DE PRIORIDAD LOCAL PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL MUSICAL EN EL SISTEMA

Adrián José Prado Castro

Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela
aprado@elsistema.org.ve

RESUMEN

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con más de un millón de músicos en formación repartidos en 2.174 lugares educativos, requiere una infraestructura tecnológica que combine autonomía local con gestión centralizada. Para ello, se propone una arquitectura de red distribuida basada en software libre, donde cada sede opera mediante un Nodo Pedagógico Distribuido equipado con Proxmox VE y NethServer, que permite almacenamiento local, aplicaciones pedagógicas y trabajo colaborativo. La red sigue una estructura jerárquica inspirada en una orquesta: los nodos locales se agencian mediante virtualizadores Proxmox regionales (“jefes de fila”) con almacenamiento definido por software Ceph, mientras un servidor central (PowerEdge R750) actúa como “director”, gestionando recursos globales con Kubernetes y su propio clúster Ceph. Cuando un activo digital (partitura, grabación, foto) se carga al sistema, se le asigna un identificador IPFS único y procesos automatizados con IA enriquecen metadatos. El archivo se preservará en cintas LTO (almacenamiento frío) y su hash IPFS, de requerirse, se certificará en la blockchain de Algorand, garantizando autenticidad e inmutabilidad. Esta arquitectura ofrece escalabilidad, resiliencia y soberanía tecnológica al evitar dependencias con software privativo. La propuesta optimiza la gestión educativa musical, potencia la transformación social y el desarrollo integral, y establece un modelo innovador al alcance de comunidades vulnerables y agrupaciones artísticas, al combinar pedagogía, tecnología descentralizada e inteligencia artificial en un marco de acceso abierto y transparencia.

Palabras clave: patrimonio, metadato, prioridad local, nodos pedagógicos, IA, arquitectura distribuida, soberanía.

UNA RED DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA ANDRAGÓGICA PARA LA CAPACITACIÓN ACADÉMICA DE LOS FORMADORES DE EL SISTEMA MÉRIDA

Jesús Orlando Duque Pérez

El Sistema Mérida

oduque@elsistema.org.ve

RESUMEN

La formación docente es una necesidad ineludible, particularmente en instituciones en pleno desarrollo, con un cuerpo docente joven, en proceso de capacitación profesional, bajo un modelo de enseñanza específica. Este es el caso de El Sistema donde el Formador Integral Académico Musical (FIAM) es un modelador social que impregna al niño y al joven como ser biopsicosocial, con principios éticos y estéticos, a través de la práctica colectiva de la música, con el fin superior de generar una transformación ciudadana perfilada hacia la excelencia. Por ello, la estrategia de formación del cuerpo docente debe ser sistémica a través de una red de comunidades de aprendizaje, fundamentalmente constructivista, andragógica, dialógica y social que propicie el aprendizaje de los formadores, como entes transformadores, según el modelo social de El Sistema. El equipo docente debe tener libertad de acceso, con un reconocimiento propio de sus fortalezas y debilidades, que le permita crear grupos de estudio con expectativas, deseos y metas comunes, es decir, establecer comunidades de aprendizaje en cada núcleo con componentes formativos generales en teoría de la música, pedagogía, pensamiento filosófico del Maestro José Antonio Abreu y competencias socioemocionales; además de otros componentes específicos contextualizados en la realidad local de cada núcleo. Una red de comunidades de aprendizaje pretende motivar la generación de espacios colaborativos donde los educadores con intereses y metas comunes puedan compartir sus conocimientos y enriquecer la organización social y el desarrollo humanístico de acuerdo con el legado filosófico y estético del Maestro José Antonio Abreu.

Palabras clave: formación, comunidades de aprendizaje, constructivismo, capacitación andragógica, El Sistema.

EL PENSAMIENTO ESENCIAL

02

EPISTEMOLÓGICO, AXIOLÓGICO,
ESTÉTICO, HUMANÍSTICO

*“Cantar y tocar juntos significa
convivir de manera entrañable, en
ánimo de perfección y afán de
excelencia.”*

PRÁCTICA COLECTIVA DE LA MÚSICA

EL ENTRENAMIENTO ARMÓNICO: UN MODELO INTERDISCIPLINARIO QUE VINCULA LA PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA Y SOCIOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN MUSICAL

Jessica Delgado

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. IMPM
dcjesslo@gmail.com

RESUMEN

El Entrenamiento Armónico es una metáfora epistemológica concebida como un proceso dinámico y autosostenible que integra habilidades musicales con el desarrollo infantil, articulando psicología, pedagogía y sociología (Delgado, 2025; investigación doctoral en curso, UPEL-IMPM). Esta definición establece una interrelación teórica entre el aprendizaje musical y el desarrollo integral infantil observable en el contexto de El Sistema como referente social. Desde un enfoque interdisciplinario, el propósito es demostrar cómo trasciende la formación musical al impactar cuatro dimensiones del desarrollo infantil: cognitiva, socioemocional, psicomotriz y cultural. Para ello, se examinan las teorías de desarrollo cognitivo —etapa de operaciones concretas (Piaget) en el aprendizaje por fases; la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky) mediante la interacción entre pares; el aprendizaje significativo (Ausubel) en la construcción del conocimiento; y el aprendizaje social (Bandura) en la observación, imitación y modelado—, junto con la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner) para explicar la adquisición de habilidades específicas. En pedagogía musical, convergen los modelos Kodály y Orff —que combinan la alfabetización musical y rítmica— y Suzuki, basado en repetición estructurada. Desde la sociología, la Teoría de la Identidad Social (Tajfel & Turner, 1979) sustenta cómo se redefine la autopercepción infantil, y refuerza la identidad cultural y la cohesión social (en tanto el Sistema promueve valores de cooperación, respeto y trabajo en equipo); y la noción de equidad, a través de la música como herramienta social (Abreu, 1975). El enfoque propuesto evidencia cómo El Sistema, a través de sus experiencias exitosas, potencia el desarrollo integral infantil y ofrece un modelo transferible a otros contextos.

Palabras clave: entrenamiento armónico, educación musical, desarrollo infantil interdisciplinaria, desarrollo cognitivo, aprendizaje musical.

APROXIMACIÓN A UNA ESTÉTICA DE LA SINFONIZACIÓN EN EL PROGRAMA ALMA LLANERA

Mayra León

CIDES

mleon@elsistema.org.ve

Luis Herrera

Gerencia Programa Alma Llanera

jlherrera@elsistema.org.ve

RESUMEN

El Programa Alma Llanera de El Sistema es el ámbito de formación que se propone acercar a los estudiantes a “los valores culturales autóctonos del país y dar a conocer las costumbres propias de las regiones, por medio de la ejecución de instrumentos típicos”. Se estructura a partir de diferentes orgánicos o agrupaciones, métodos de enseñanza y repertorio secuencial según las regiones (llanero, oriental, occidental, andino). Desde este marco, los diferentes procesos de compilación, registro y transcripción conllevan un análisis sobre los criterios musicales y estéticos de las versiones que se realizan para su academización o enseñanza colectiva. Este estudio surge como parte de un estudio más amplio del Programa Alma Llanera cuyas categorías de análisis emergieron de los grupos focales y entrevistas realizadas con los líderes del Programa. Entre los objetivos se proponen: (a) identificar rasgos de la sinfonización en la interpretación del repertorio secuencial y (b) analizar los criterios de sinfonización del repertorio tradicional venezolano desde la perspectiva de los líderes del Programa. La sinfonización interpela la homogeneización de un lenguaje musical que unifica la diversidad expresiva de las músicas tradicionales. Desde este plano se propone una aproximación estética de la sinfonización considerando problemáticas en torno a la adaptación de formatos, formas, técnicas, texturas, timbres e instrumentos. Como parte de los resultados se identificaron los elementos estéticos de la sinfonización y los aportes de los estilismos entre ellos, las distintas dimensiones narrativas, expresiones interpretativas, fusiones y ejemplos de propuestas interpretativas contemporáneas.

Palabras clave: alma llanera, sinfonización, estética, estilismos, repertorio secuencial, música tradicional, compilación, transcripción musical, interpretación.

LAS PLACAS ALADAS: HISTORIOGRAFÍA MUSICAL VENEZOLANA DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR

José Ángel Viña Bolívar

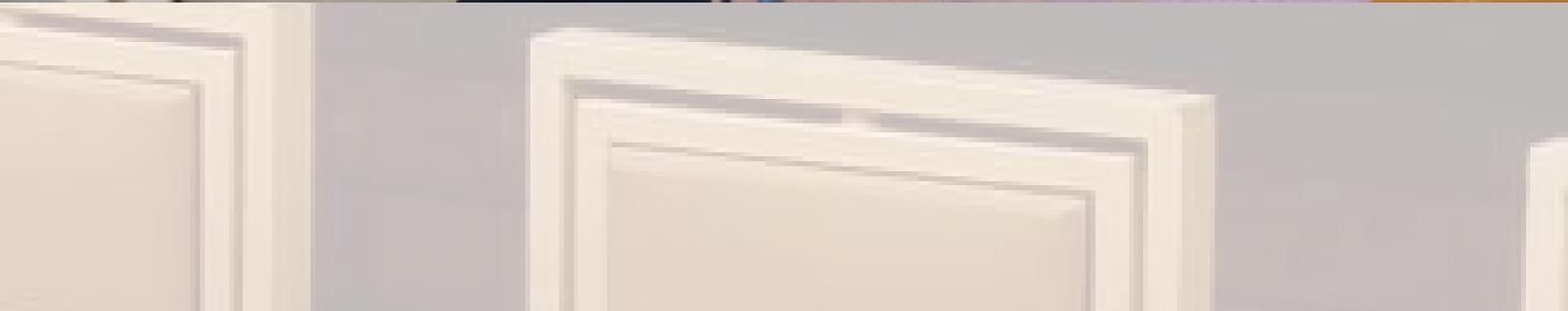
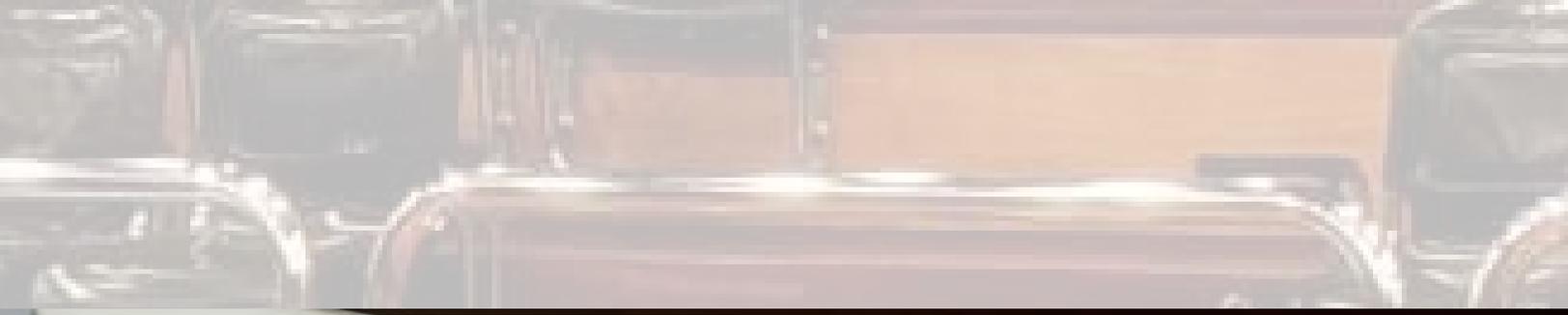
Universidad Central de Venezuela
El Sistema. Dirección de Gestión Orquestal y Coral
jose.vina@ucv.ve / jvina@elsistema.org.ve

RESUMEN

La mayor parte de los textos clásicos de la historiografía de la música en Venezuela parten de la información que cronistas y viajeros ofrecieron acerca del mundo que vieron en estas tierras en el momento de inicio de la conquista, siempre asumiendo las manifestaciones sonoras de sus habitantes originarios como obra de los demonios y merecedoras de extinción. Sin embargo, gracias a la revisión de fuentes no convencionales, tradicionalmente excluidas de la historiografía, sabemos de la existencia de una serie de instrumentos líticos con posibilidades de uso musical, precoloniales, cuya existencia, usos y significados han sido ignorados exprofeso por la racionalidad moderna como parte de su naturaleza colonial, silenciando así a todos los grupos sociales que los crearon y utilizaron en ese pasado tan lejano. A través de esta investigación, con base en categorías de análisis y metodologías de las Epistemologías del Sur, proponemos el abordaje de fuentes inéditas, desde una perspectiva libre de los prejuicios del positivismo, que permita una eventual reapropiación patrimonial de esos instrumentos líticos. Para ello, sostenemos la tesis de la función sonora de estos instrumentos antiguos y proponemos como categoría epistémica el concepto de Paisaje Sonoro Ancestral, cuya restitución (reinterpretar su uso y sus significados) posibilitaría la continuidad del pasado inconcluso de ese universo sonoro y su emergencia como presente incumplido, a través de la reapropiación patrimonial que incluye la inserción de los litófonos en las prácticas musicales actuales.

Palabras clave: epistemologías del Sur, litófonos, paisaje sonoro ancestral, patrimonio, educación musical.

MANDEFUÁ, MUSICAL NAVIDEÑO EN EL SIGLO XXI

Carlos E. Romero Z.

Conservatorio de Música Simón Bolívar

carlooseduardoromerozerpa@gmail.com

RESUMEN

En el año 2024, siendo el investigador estudiante del 4to año de composición en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, el maestro de canto lírico, el extraordinario Claudio Muskus, le propuso componer las canciones de un proyecto musical para la afamada Escuela Superior de Artes Escénicas “Juana Sujo”, titulado “Mandefuá, una historia venezolana de navidad”. Se trató de una versión libre del muy talentoso actor, dramaturgo y director de teatro, Marco Antonio Casanova, basada en el cuento “De como Panchito Mandefuá cenó con el niño Jesús”, de José Rafael Pocaterra. Lapsos relativamente cortos de entrega planteados, aunado a diversos factores adicionales, tanto de producción como profesionales y personales, hicieron que el investigador creara la música echando mano de procesos que mezclaron tradición navideña con urbanidad musical contemporánea, tonalidad y atonalidad, ejecución viva de la música con manipulación digital del sonido pregrabado, o de data convertible a sonoridades (MIDI a audio), humanidad e inteligencia artificial. Las limitaciones de diversa naturaleza que imponían las circunstancias prácticas, orientadas a la concreción de la obra, lejos de dificultar su realización, ayudaron a su desarrollo tal como fue, y el hecho de que se tratara de una obra musical navideña, propuesta por una escuela de artes escénicas de gran trayectoria y prestigio, realizada por niños, para ser presentada en temporada navideña, y que fuera venezolana, resultó particularmente inspirador para el investigador; sin mencionar que está basada en una magnífica obra literaria de inicios del siglo XX, cuya buena parte de sus planteamientos se consideran vigentes.

Palabras clave: composición, obra literaria, musical navideño, producción musical.

EL NÚCLEO: UN PUERTO SEGURO PARA EL PATRIMONIO CULTURAL VENEZOLANO

Ángel Rafael Caro Arteaga

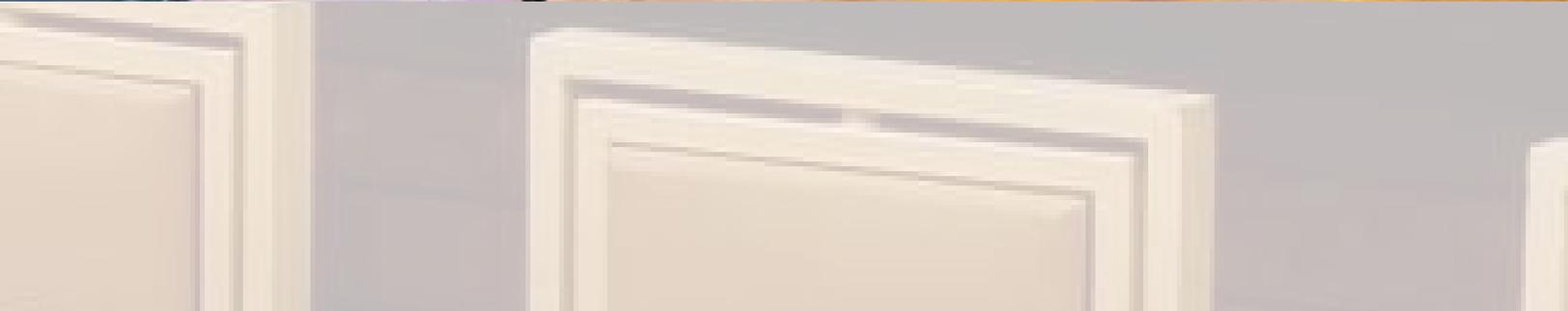
El Sistema Yaracuy. Núcleo Nirgua

a.carro@elsistema.org.ve

RESUMEN

El Núcleo como estructura central y primordial de El Sistema, en su propósito de sistematizar la práctica colectiva de la música, como modelo formativo y de inclusión, a lo largo de estos últimos años ha ganado exponencialmente terreno en su rango de acción, y es muy relevante y notorio el efecto transformador con la promoción de valores culturales y patrimoniales representativos de la comunidad. Con la puesta en marcha de distintos programas, el Núcleo se convierte en un refugio seguro de muchas de las manifestaciones de tradición del país, debido a la interacción permanente con los portadores patrimoniales de esos saberes, y más aún, porque un gran porcentaje de esos maestros cultores hoy en día pertenecen a la nómina nacional de El Sistema, lo que le da un valor agregado a la acción pedagógica del Núcleo. Es muy común encontrarnos en los Núcleos con maestros cultores, quienes cargados de esos importantes saberes le brindan a la comunidad la posibilidad de la permanencia en el tiempo de esos rasgos ancestrales producto de nuestra cultura popular. Por esta razón, con esta ponencia se pretende resaltar la importancia del Núcleo, en su acción mancomunada por la salvaguarda del patrimonio intangible de la nación y en su poder transformador desde el autorreconocimiento en la diversidad cultural. ¿El Núcleo puede ser epicentro del nuevo movimiento nacionalista venezolano?

Palabras clave: Núcleo, modelo formativo, cultura, salvaguarda, patrimonio.

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN UN CONTEXTO CULTURAL TRADICIONAL

Trinidad G. Hernández H.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL

Instituto Pedagógico de Caracas.IPC

El Sistema

t.hernandez@elsistema.org.ve

RESUMEN

La presencia de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en diversos espacios sociales, nos está dando una señal muy clara. Esta investigación recorrió espacios pocos estudiados y se planteó sistematizar la autoconcepción que tienen las personas con TEA luego de participar activamente en un ambiente donde se fomenta la cultura tradicional. El escenario donde se desarrolló este trabajo fue el Municipio Zamora del estado Miranda, lo que aportó un valor adicional a la investigación, debido a la amplia tradición cultural que posee el municipio. La metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo, y se usó el método etnográfico; las técnicas seleccionadas fueron la entrevista en profundidad y la observación participante. Todo se enmarcó dentro de la línea de investigación Patrimonio y Diversidad Cultural de El Sistema. Se procesaron las entrevistas con apoyo del programa ATLAS Ti, lo que permitió caracterizar elementos importantes que permitieron concluir que los informantes claves destacan la necesidad de tener autonomía, de ser considerados iguales y de ser respetados en su identidad. Con esta investigación se espera abrir el compás de acción en nuevos campos de indagación de carácter social, dentro de la Educación Especial, para generar rutas novedosas en el proceso de inclusión.

Palabras clave: personas con Trastorno del Espectro Autista, inclusión, manifestaciones culturales, experiencias de vida.

PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS CON TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA EN UN
CONTEXTO CULTURAL
TRADICIONAL

Autor: Magister Trinidad Hernández

Modelo rítmico

- El ritmo "sargueo" como un elemento de difusión musical que nace en la tradición oral y se difunde hacia la música popular.
- Acercamiento a la propuesta de modelización y modelos de tradición oral promovida por Simha Arom.

IMPACTO DE EL SISTEMA EN LA TRANSFORMACIÓN ACADÉMICO MUSICAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE VENEZUELA: ETNIA KARIÑA, ESTADO ANZOÁTEGUI

Víctor Mejía

El Sistema Anzoátegui. Núcleo Puerto La Cruz
vmejia@elsistema.org.ve

RESUMEN

Con este trabajo se pretende sistematizar y academizar los rasgos estilísticos musicales de las tradiciones indígenas, a través de la escritura musical, específicamente en el caso del Maremare Festivo Kariña. Todo enmarcado dentro del contexto filosófico de El Sistema de Orquestas de Venezuela como modelo unificador. Se procura dejar intactas sus raíces y demás características socioculturales que puedan consolidar la enseñanza y el aprendizaje valorativo y participativo de todos los niños, niñas y jóvenes, para propiciar el sentido de pertenencia social, extensivo para todas las demás etnias indígenas de Venezuela. De esta manera se puede potenciar la ruta académica de todos los programas adscritos a El Sistema, de modo que la elaboración de las obras orquestadas de las culturas étnicas, tanto para instrumentos musicales como para los coros, sea una realidad en cada núcleo del país. El Maremare Festivo es un elemento unificador de la cultura Kariña que representa nuestro acervo y el más elevado principio de respeto y admiración para un pueblo que ha fortalecido sus cimientos con el devenir de los tiempos.

Palabras clave: etnia, sistematización, unificación, criterios, filosofía, ruta académica, participativo, núcleo, orquesta, consolidación.

MÚSICA, RITUAL E IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ANDES VENEZOLANOS: LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS DE LOS PUEBLOS DEL SUR DE MÉRIDA (VENEZUELA)

Rosa Iraima Sulbarán Zambrano

Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)

Instituto de Ciencias Musicales

institutodecienciasmusicales@gmail.com

RESUMEN

Las tradiciones musicales religiosas de los pueblos del sur del estado Mérida (Venezuela) representan un patrimonio cultural sincrético, en el que convergen elementos indígenas, hispánicos y afrodescendientes. Este estudio —desde un enfoque etnográfico y documental— analiza cuatro expresiones clave vinculadas al ciclo litúrgico católico: Las Posadas del Niño Jesús, La Paradura del Niño, El Rosario Cantado y La Adoración de los Reyes Magos. Estas prácticas, reinterpretadas desde matrices coloniales y locales, articulan identidad colectiva, espiritualidad y memoria histórica en comunidades andinas geográficamente aisladas, dedicadas a la agricultura. Centrado en los casos emblemáticos de Mucutuy y Acequias—centros de preservación—, el trabajo reflexiona sobre tres desafíos contemporáneos: 1) la tensión entre globalización y tradición, 2) el rol de la música como dispositivo de cohesión social y resistencia cultural, y 3) los debates sobre apropiación versus salvaguardia en contextos de patrimonialización. La metodología combina revisión archivística, entrevistas a cultores y observación participante, y destaca cómo estas tradiciones trascienden su función religiosa para devenir actos performativos de diversidad cultural. Como conclusión, se propone que estas expresiones, al integrar cosmovisiones indígenas y estructuras coloniales, ofrecen un modelo para repensar el impacto social de la música en la preservación de patrimonios vivos, especialmente en entornos rurales amenazados por homogenización cultural.

Palabras clave: música tradicional andina, religiosidad popular, identidad cultural, pueblos del sur de Mérida, etnomusicología, patrimonio cultural inmaterial, globalización y tradición.

EL SANGUEO AFROVEROENSE: “MODELO RÍTMICO” EXISTENTE EN LA MÚSICA POPULAR YARACUYANA

Juan Carlos Marín

El Sistema Yaracuy. CAR San Felipe.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

jcmjam@gmail.com

juan.marin@elsistema.org.ve

RESUMEN

El propósito de esta indagación se centró en reconocer el “sanguero” afroveroense como “modelo rítmico” que nace de la tradición del tambor y es “existente” y “persistente” en el imaginario sonoro yaracuyano, a través de su uso en diversas formas de música popular regional. Este estudio tomó en cuenta testimonios orales, documentación escrita, videos y grabaciones –en audio- que evidencian la participación de este toque en la música popular yaracuyana (1990-2024). Como metodología se aplicó el enfoque cualitativo y etnográfico. Los instrumentos de recolección de información fueron registros sonoros y audiovisuales de esta particularidad rítmica del tambor, además de entrevistas a tamboreros tradicionales y músicos populares. Hasta ahora, se observan y describen sus rasgos distintivos como “modelo rítmico” en la música de tradición oral. Por consiguiente, se puede vincular con la modelización y modelos propuesto por Simha Arom (1991). Como resultado parcial, se corroboró la incursión del “sanguero” en algunas grabaciones de música popular yaracuyana, así como en el ámbito educativo tradicional y en el programa Alma Llanera (El Sistema Yaracuy). Esperamos que las deducciones del estudio proyecten el alcance del “sanguero” en la música popular y la noción de “re-existencia” para referirse a los procesos de reapropiación(resurgimiento) de este “modelo rítmico” en otros estilos musicales populares y urbanos. Por tanto, corresponde entender su movilidad, vinculada quizás, a un proceso de reinvencción de su identidad sonora, en relación con los otros y con la naturaleza propia de la música de vanguardia (Porto-Gonçalves, 2005).

Palabras clave: sanguero yaracuyano, modelo rítmico, música popular, resurgimiento, modelización, reapropiación, ritmo afroyaracuyano. educación musical.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

Agradecimientos Especiales:

Dirección de Audiovisual

Nohely Oliveros y su equipo

Dirección de Comunicaciones

Norma Méndez

Directora

Mayra León

Directora

Amelia Salazar

Coordinación de Publicaciones

Vicente Guevara

Coordinación de Documentación

Madelín Rauseo

Coordinación de Gestión y Administración

Mercedes Guánchez

Jefe Editor

Clara Canario

Corrección y Estilo

Juan Lara

Traductor

Investigadores

Mayra León

Yda Palavecino

Vicente Guevara

Mercedes Guánchez

Amelia Salazar

Luis Ernesto Gómez

Asistentes de Investigación

María José Álvarez

Evis Carrasco

Morelba Domínguez

Chiquinquirá Benítez

Vanessa Valbuena

Carlos Ernesto Bello

Dauny Montilla

Angélica Saad

Técnicos Audiovisuales

Carolina Sanguino

Victor Palencia

Ruby Rivero

Diseño y Diagramación de las Memorias

Cindy González

**Diseño de la Imagen del Simposio
y de las Memorias**

Mayra León

Curaduría

Mariángel González

Analista de Gestión y Administración

CIDES

[www.http://elsistema.org.ve/contacto/](http://elsistema.org.ve/contacto/)

Contáctenos: cides@elsistema.org.ve

**Sistema Nacional de Orquestas
y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela**

Maestro José Antonio Abreut
Director Fundador

Eduardo Méndez
Director Ejecutivo

Consejo Académico

Frank Di Polo
Ulises Ascanio
Rubén Cova
Lourdes Sánchez

Gustavo Dudamel
Director Musical

Herich Sojo
Director General

Andrés David Ascanio
Director Sectorial de Formación Académica Musical

Ronnie Morales
Director
Conservatorio de Música Simón Bolívar

Mayra León
Directora
Centro de Investigación y Documentación de El Sistema