FUNDACIÓN
SISTEMA DE ORQUESTAS
INFANTILES Y JUVENILES
DE ARGENTINA

ESTRATEGIA MULTINIVEL

LOS CINCO PRINCIPIOS Y LAS TRES DIMENSIONES DE LA METODOLOGÍA ORQUESTA-ESCUELA

DESARROLLADA POR
FUNDACIÓN SISTEMA DE ORQUESTAS
INFANTILES Y JUVENILES DE ARGENTINA

WWW.SISTEMADEORQUESTAS.ORG.AR

LA ESTRATEGIA "MULTINIVEL",
LOS CINCO PRINCIPIOS Y LAS TRES DIMENSIONES
DE LA METODOLOGÍA ORQUESTA-ESCUELA

Hay cinco principios -inclusión, integración, igualdad, equidad y promoción- y tres dimensiones -personal, grupal y comunitaria- sobre los que se basa y aplica la Metodología Orquesta-Escuela y sobre las que deben basarse los desarrollos de nuestra estrategia "Multinivel".

Atender a la custodia de nuestros principios desde la estrategia didáctica "Multinivel" es entender que:

- **incluir** consiste en lograr que todos los chicos puedan tocar en la "orquesta",
- que **integrar** es que cada uno sea parte importante de un todo y con sus propias particularidades,
- generar **igualdad** es que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal, grupal y comunitario,
- custodiar la **equidad** es atender a que todos los alumnos, todas las filas y todas las agrupaciones necesitan herramientas diferentes para lograr incluso un mismo objetivo,
- y buscar la **promoción** es generar siempre un aprendizaje personal, de equipo y comunitario, con la respectiva consciencia del mismo, utilizando la práctica de conjunto como herramienta de desarrollo.

Lograr un desarrollo desde las tres dimensiones de nuestra pedagogía, es atender al momento de **desarrollo individual** de cada alumno articulando objetivos con el Profesor de la Clase Personalizada, custodiar la "construcción de una voz" en cada una de las filas y familias instrumentales para promover la **dimensión grupal** y lograr, desde la especificidad de la Clase de Práctica Orquestal o de Conjunto, la "concertación armónica" que, como dijimos, la **dimensión comunitaria** de nuestra metodología debe buscar, encontrar y custodiar.

Resumiendo, lo primero que hay que garantizar desde nuestra propuesta para el rol docente es la **INCLUSIÓN**, porque aquel que "no está" no puede realizar ningún proceso. Una vez que logramos el "estar" se genera la atmósfera que propicia la **INTEGRACIÓN**, buscando que el alumno sea parte activa de un todo mayor que lo incluya y le permita su desarrollo en las tres dimensiones de la Metodología Orquesta-Escuela. La **IGUALDAD** será el principio que, desde la estrategia del Multinivel, garantice además que cualquier alumno se pueda sumar "desde cero". En este sentido, el abordaje del repertorio al que le apliquemos esta estrategia didáctica es también un ejemplo de **EQUIDAD**, ya que no todos los alumnos necesitan lo mismo para finalmente estar integrados y promocionados en este todo.

INTERVENCIONES "MULTINIVEL"

En función de garantizar el principio de inclusión en el marco de la Metodología Orquesta-Escuela, el ingreso de nuevos alumnos puede realizarse en cualquier momento del año de acuerdo a distintas necesidades socioeducativas. Esta inclusión requiere que la formación musical que realiza la práctica de conjunto tenga material didáctico específico que garantice ese proceso de inclusión e integración que nos proponemos. De esta concepción pedagógica nace la **ESTRATEGIA "MULTINIVEL"**, propia de nuestra Metodología, para el desarrollo de arreglos y/o intervenciones del repertorio elegido para una agrupación.

Esta estrategia didáctica consiste en agregar a la obra o arreglo elegido, nueva/s línea/s que se constituyan en partes[1] exclusivamente desarrolladas para incluir a alumnos de los niveles técnicos que aún no pueden acceder a las partes existentes. Estas nuevas líneas serán las **INTERVENCIONES** que harán de esa obra o arreglo elegido un **REPERTORIO MULTINIVEL**.

Por supuesto que esas Intervenciones deben ser "musicales" para los alumnos que las interpretan y deben mantener las características propias de la obra o arreglo intervenido. Garantizar los resultados musicales de esta estrategia didáctica requiere de conocer su especificidad, de un gran entrenamiento y de la consulta permanente con los desarrollos de los Programas de Estudio de cada Instrumento que realiza la Fundación SOIJAr, o los lineamientos del equipo docente de cada proyecto, para mantener la coherencia y respeto necesario al nivel técnico requerido para interpretarlo.

ESTRATEGIAS PARA INTERVENCIONES DE NIVEL INICIAL Y CICLO BÁSICO

A continuación mencionaremos características generales que deben tenerse en cuenta para la realización de obras, arreglos e intervenciones multinivel dentro de la Metodología Orquesta-Escuela. Estos criterios pueden plantearse para realizar Intervenciones basadas en una "parte original" de un determinado instrumento, en una familia instrumental y/o hasta en el texto musical en su integridad:

- **TEXTURA MONOFÓNICA:** en el Nivel Inicial de nuestros Programas de Estudio es conveniente para nuestros alumnos instrumentistas utilizar una textura monofónica. El hecho de estar tocando la misma parte en una misma familia instrumental o grupo facilita su aprendizaje. En este sentido y según el momento de inclusión e integración de los alumnos, es importante decidir si esa concepción monofónica es para un grupo de alumnos de Nivel Inicial o si ya

[1] Línea escrita del texto musical individual de cada integrante de la agrupación muchas veces también llamada *particella*.

puede plantearse, como es idealmente, dentro de la Fila en la que deben ser integrantes.

- **TEXTURA HOMORRÍTMICA:** utilizar esta textura es importante como otra opción didáctica cuando las necesidades musicales de una obra, o sus requerimientos armónicos, no permiten la Textura Monofónica.
- **RITMOS SIMPLES:** utilizar ritmos que coincidan con el pulso o que lo contengan. Por ejemplo, en compases de 4/4, la utilización de figuras como negras, blancas y redondas. Desde el punto de vista de la división se sugiere empezar por el pie binario y su correspondiente subdivisión.
- **CÉLULAS RÍTMICAS:** las células rítmicas de la subdivisión (en principio, como dijimos, idealmente del pie binario) es conveniente utilizarlas de manera recurrente o repetitiva, dentro de lo posible estableciendo un patrón, y no combinarlas aleatoriamente ni tampoco hacerles variaciones.
- **EVITAR SÍNCOPAS Y CONTRATIEMPOS:** teniendo en cuenta que en los Niveles Iniciales se está estableciendo la noción del pulso, la síncopa y el contratiempo agregan una dificultad extra al aprendizaje de la parte y al posterior ensamble que no acompañan el proceso del alumno.
- **RANGO DE ALTURAS y ESQUEMAS RÍTMICOS:** las Intervenciones Multinivel de las obras o arreglos son partes que deben poder ser interpretadas dentro de los primeros días de aprendizaje de un determinado instrumento sinfónico. Para la realización de estas Intervenciones es necesario conocer las notas musicales o el registro con el que cada instrumentista de Nivel Inicial empieza su proceso técnico-instrumental, así como también las posibilidades rítmicas que cada instrumento permite en el Nivel Inicial y Ciclo Básico contemplando el tiempo necesario para cada emisión, las posibilidades técnicas de notas largas, tanto en los instrumentos de viento como en la cuerda de acuerdo al dominio del arco, las articulaciones adecuadas a cada desarrollo, etc.
- **TEXTURA DE MELODÍA/S CON ACOMPAÑAMIENTO:** la textura bipolar o de melodía con acompañamiento es también una gran herramienta didáctica para la práctica de conjunto. Se recomienda esta textura para obras o arreglos pensados especialmente para Orquestas de Nivel Inicial más que para generar obras “Multinivel”, o también para las “Orquesta del primer día” como se encontrará especialmente en nuestras propuestas de repertorio. Para la aplicación de esta técnica se pueden también sumar partes, opcionales o no, que no difieran demasiado de la melodía o de su acompañamiento (como voces paralelas o solamente homorrítmicas) si, además, esto enriquece musicalmente el arreglo o la intervención sin complicar su montaje en el ensayo.

Estos criterios para las Intervenciones de Nivel Inicial y la estrategia Multinivel en general, como el de buscar una textura monofónica y/o homorrítmica, redundarán en que los alumnos ingresantes a cada familia instrumental toquen preferentemente una misma parte o una parte con la mayor analogía posible a otra/s, y esto facilite su inclusión al proceso de la práctica de conjunto a la que se suman. Como expresamos, según el tiempo disponible para este proceso de inclusión y/o el momento del proceso de integración de los alumnos de Nivel Inicial o del Ciclo Básico, es importante decidir si esa textura monofónica y/o homorrítmica para el desarrollo de partes es mejor aplicarla para el grupo de alumnos de Nivel Inicial o si ya puede aplicarse, como es idealmente en la búsqueda del proceso de integración, dentro de la Fila en la que deben ser integrantes. Estos criterios son los que definirán, en el marco de cada proceso, si los alumnos de Niveles Iniciales se sentarán juntos o ya con sus respectivas familias o Filas. En este último caso, esto implicaría que los Talleres de Fila sean Multinivel también propiciando aún más la integración de los alumnos con el consecuente entrenamiento que dicha práctica metodológica requiere. Más allá de las determinaciones que se decidan para el proceso de los alumnos en su desarrollo personal y comunitario, sí recomendamos, en función del Profesor de Práctica Orquestal o Director de la agrupación, que en la partitura[2] la/s Intervención/es estén en lo posible escrita/s en un único pentagrama o en la menor cantidad de sistemas[3] posibles para garantizar su abordaje y legibilidad.

Las partes correspondientes a las Intervenciones Multinivel no necesariamente estarán activas durante toda la obra o arreglo, sino que pueden, e incluso muchas veces es recomendable, integrarse en ciertos sectores claves de la obra, de acuerdo a criterios morfológicos, de orquestación o atendiendo a ambos, especialmente en su inicio y/o en su final como momentos potentes para la vivencia de equipo, de la búsqueda de concertación que buscamos o del reconocimiento "del aplauso" para el desarrollo de la autoestima de nuestros alumnos. Desde la morfología las Intervenciones podrán aparecer vinculadas a ciertas unidades formales, pueden anclarse por ejemplo a un *ritornello* o como ocurre en la Intervención Nivel Inicial del Preludio del Te Deum de Charpentier. También atendiendo a este criterio morfológico, es altamente recomendable que la Intervención de Nivel Inicial específicamente no tenga variaciones o tenga solo los cambios estructurales indispensables que cada sector de la obra o arreglo requiera musicalmente. Por otro lado, las Intervenciones determinadas por criterios de orquestación buscarán preferentemente las secciones "tutti" de la obra o arreglo. En este contexto es importante recordar que la estrategia "Multinivel" como regla general depende, para sus posibilidades de aplicación como recurso de inclusión y capacidad de integración técnica, de las características musicales

[2] Texto musical donde están escritas todas las partes individuales que integran la obra. Suele llamarse también partitura general o *score*.

[3] Llamamos sistema al conjunto de pentagramas que alinea en la verticalidad la simultaneidad de eventos musicales de una partitura.

de la obra elegida, incluso hay obras que por alguno de sus elementos compositivos no admiten dicho recurso didáctico.

Recomendaciones para no afectar armónicamente desde la estrategia Multinivel

Cuando se aplica la estrategia "Multinivel" es primordial cuidar la correspondencia armónica entre la/s Intervención/es con el texto musical u obra a intervenir. Sin embargo, debido a la "limitación" de notas que muchas veces esta herramienta nos presenta, es posible que se afecte la armonía "cualitativamente", no en esencia por supuesto, generando inversiones distintas de las originales del compositor o arreglador de la obra. Para este cuidado es conveniente observar con especial atención la/s línea/s "de bajo" e incluso buscar la coincidencia entre las Intervenciones con las notas más graves de sector de la obra. Reiteramos en este apartado también que la Intervención generada para cada instrumento, familia o fila, debe respetar el sentido musical de la obra intervenida con la mayor musicalidad posible para la misma y para la nueva parte.

Recomendaciones para las Partituras Generales Multinivel

Las partes de cada Intervención tienen que estar incluidas en la partitura general para generar un único texto musical para el Profesor de Práctica Orquestal, Director y Talleristas que las necesiten para su proceso pedagógico, de hecho se recomienda que estos trabajen con la partitura general más que con partes, e incluso para un posible Director Invitado entre otras personas que puedan estar involucradas en el proceso de nuestros alumnos o elijamos especialmente para su crecimiento musical y de formación integral.

En partituras donde el orgánico es grande, incluir las partes multinivel sin algunas recomendaciones que brindaremos, generará una partitura con demasiados sistemas convirtiendo el texto musical en ilegible, hecho que además, muchas veces, se ve agravado al querer solucionar que todo entre en una hoja haciendo reducciones de tamaño de los pentagramas.

Para no generar estas molestias para la decodificación de la partitura, las Intervenciones, mínimo de Nivel Inicial de la sección de cuerdas, se puede reducir a un solo pentagrama que se recomienda ubicar arriba de las partes reales de la sección misma. El mismo criterio de intentar lograr escribir las partes en un solo sistema debe aplicarse a la sección de metales y maderas, aunque las mismas requieran de "divisi" u otras estrategias de identificación de parte que cada instrumento de la familia requiera. En el caso de maderas, metales y percusión se recomienda la ubicación de los pentagramas de las Intervenciones debajo de cada sección original de la partitura, pero lo más importante es que queden ubicados cerca de sus respectivas familias instrumentales. En los casos en que se quieran o deban incorporar más partes Multinivel, Intervenciones Nivel I por ejemplo, se recomienda agregar el sistema

correspondiente debajo de la/s parte/s real/es a la/s que corresponde, un ejemplo es como indicamos a continuación:

Flauta 1, 2
Flauta Intervención Nivel 1 (Fl. I.N1)
Oboe 1, 2
Oboe Intervención Nivel 1 (Ob. I.N1)
Clarinete 1, 2
Clarinete Intervención Nivel 1 (Cl. I.N1)
Fagot 1, 2
Fagot Intervención Nivel 1 (Fg. I.N1)
Maderas Intervención Nivel Inicial

Es importante contemplar y seguir desarrollando aportes, ya que existen obras con orgánicos más extensos u otras en las que se incluyen partes específicas para Coro-Escuela, Orquesta-Escuela de Guitarra, Banda-Escuela u otras agrupaciones en general o propias de la metodología Orquesta-Escuela.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA "TÉCNICA DE PARÉNTESIS"

Dentro de las herramientas de la estrategia didáctica "Multinivel", el uso de paréntesis consiste en la utilización de los mismos como símbolo de omisión provisoria a pasajes que el alumno, por su nivel técnico, aún no puede tocar bien. La estrategia didáctica es también que dichos pasajes puedan convertirse en una nueva meta de desarrollo personal a través de la técnica instrumental, para que el alumno, al momento de poder dominarlo, pueda encontrar el beneficio de la propia proposición y el placer consecuente del logro.

Del mismo modo que las otras herramientas, esta aplicación estará directamente vinculada con el proceso individual de cada alumno o de su grupo, siempre quedando la aplicación a criterio de cada docente como garante del proceso y de su resultado musical y de formación integral.

ESPECIFICIDAD DE LA ESTRATEGIA "MULTINIVEL"

Como ya hemos mencionado, la aplicación de la estrategia "Multinivel" sobre una obra o un arreglo debe garantizar que la inclusión de "nuevas partes" desde las Intervenciones sea cuidando la música en sus plenas características estilísticas y artísticas. En este sentido, otras herramientas propias de esta estrategia son la "cambio de octavas" y las simplificaciones rítmicas, entre muchas de los múltiples desarrollos que hemos realizado técnicamente desde la Metodología "Orquesta-Escuela". Por supuesto que si las "partes originales" se corresponden al/los Nivel/es de los integrantes de la agrupación a cargo, no será necesario generar una nueva parte multinivel. Es importante destacar que la inclusión de "nuevas partes" como Intervenciones se realizan con el cuidado de representar, siempre, un desafío de aprendizaje como parte de un crecimiento integral, es decir, musical y como personas.

Atendiendo a esto, la/s intervención/es deben construirse a partir del conocimiento certero y específico de los procesos de aprendizaje técnicos de cada instrumento, siendo necesario que el/la técnico/a que lleve a cabo dicha tarea, se capacite en esta modalidad propia de la Metodología Orquesta-Escuela y desarrolle las capacidades y estrategias que permitan aplicar estos conocimientos de la manera más efectiva, estimulante y adaptada a la realidad específica de cada alumno, fila o sección realidad de cada "Orquesta".

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA LA ELECCIÓN DE REPERTORIO

Consideramos que el profesor de Práctica Orquestal o Director debe seleccionar la obra o arreglo para la Orquesta o agrupación a su cargo en función de la **promoción** de esa "comunidad-orquesta", para su desarrollo como "pequeña sociedad". Recomendamos que esta elección sea en función de los que representan "el techo" desde el nivel técnico de la Orquesta en cada programa de trabajo y que, además, permita la **inclusión** e **integración** de los alumnos que están desarrollando los Niveles técnicos iniciales o del ciclo básico para garantizar la **igualdad** en el conjunto y la **equidad** para cada uno de sus integrantes. En caso de elegir una obra que no tenga aplicada la estrategia "Multinivel", deberán agregarse las Intervenciones que sean necesarias para integrar a los alumnos que ya son parte de ese conjunto y requieran de esta estrategia didáctica para participar, y además, si lo permite la música elegida y es posible, se recomienda generar siempre una Intervención Nivel Inicial para siempre tener la capacidad de incluir a un nuevo alumno que lo necesite en cualquier estadío del proceso. En este sentido, se recomienda que cada Orquesta o Agrupación tenga en cada uno de sus programas de abordaje de repertorio un mínimo de dos obras que contengan Intervención de Nivel Inicial para permitir siempre incluir alumnos "desde cero" a la Práctica Orquestal. Esto es importantísimo considerando que la estrategia

“Multinivel” es una **herramienta didáctica que permite plasmar en el hacer de una práctica de conjunto la aplicación de los cinco principios fundantes de la Metodología Orquesta-Escuela.**

Generalmente, en una agrupación orquestal no nos encontramos con más de tres grandes niveles o realidades técnicas. Si es así, seguramente se podrán incluir e integrar a sus alumnos y custodiar las particularidades o diferencias de nivel con dos Intervenciones, una de Nivel Inicial y una de Nivel 1, y a través de la expuesta “Técnica de paréntesis”.

FUNDACIÓN
SISTEMA DE ORQUESTAS
INFANTILES Y JUVENILES
DE ARGENTINA