

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE MÚSICA

**“Integración y formación de públicos,
niños y jóvenes a través de la música:
Memorias y experiencias en la Orquesta
Esperanza Azteca Villahermosa
Tabasco, 2016-2019”**

**MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL QUE PARA
OBTENER EL TÍTULO DE:**

LICENCIADO EN MÚSICA

PRESENTA:

OSCAR BERNARDO GAMBOA ALVARADO

**DIRECTOR DE TESIS: MTRO. IGNACIO MACÍAS
GÓMEZ**

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Noviembre 2019.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

Autorización de Impresión

Lugar y Fecha: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de noviembre de 2019

C. Oscar Bernardo Gamboa Alvarado

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Música

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Integración y formación de públicos, niños y jóvenes a través de la música:

Memorias y experiencias en la Orquesta Esperanza Azteca Villahermosa Tabasco, 2016-2019

En la modalidad de: Memoria de Experiencia Profesional

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Firmas

Lic. Alba Nidia Aguilar Reyes

Alba Nidia Aguilar Reyes

Lic. Jenny Arcelia López Infante

Jenny Arcelia López Infante

Mtro. Ignacio Macías Gómez

Ignacio Macías Gómez

Ccp.Expediente

Revisión 1

Índice

Resumen	3
Introducción	4
Justificación	7
Experiencias previas	7
Descripción de funciones específicas desarrolladas	8
Descripción de funciones globales desarrolladas	11
Limitaciones de la práctica profesional	12
Conclusiones, propuestas y recomendaciones	12
Anexos gráficos	15
Referencias documentales	30

Resumen

El principal propósito de este informe es evidenciar la experiencia profesional que se obtuvo en el transcurso de tres años de labor en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca (OSEA) juvenil de Villahermosa, Tabasco. Los temas que forman parte de este trabajo van enfocados principalmente a las necesidades del ser humano de tener interacción con la música desde el principio de la historia y su evolución, los beneficios que nos brinda este arte en nuestro desarrollo personal y principalmente plasmar las cualidades que tiene la música para integrar a las personas, en este caso a los jóvenes, para desarrollar actividades en conjunto y formar su sentido de pertenencia.

Introducción

Sabemos que todas las sociedades humanas tienen música y que las habilidades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. Pero desde el punto de vista evolutivo, el origen de la música es un misterio (Delahay y Régules, 2006, p10).

Se tiene conocimiento que los instrumentos musicales más antiguos, se encontraron en las cuevas de Isturitz, en Francia y de Geissenklösterle, en Alemania. Se trata de unas flautas hechas de hueso de ave que datan de hace unos 40 000 a 45 000 años según las pruebas de radio carbono (Conard, N. 2006). Sin embargo, no se sabe para qué usaban la música los habitantes de esas cuevas. No hay manera de saberlo porque la música no deja rastros tangibles una vez que se acaba. Tanto significado emocional le damos a la música que es fácil ponerse sentimental y no apreciar el enigma que entraña. Charles Darwin lo expresó por primera vez en 1871, en su tratado sobre el origen de los humanos: "Puesto que ni la capacidad de disfrutar ni la de producir notas musicales tienen la menor utilidad para el hombre en sus hábitos cotidianos, hay que clasificarlas entre las facultades más misteriosas de las que está dotado" (Darwin, 1880, p. 242). No es que Darwin desdeñara la música ni las distintas funciones que cumple (ambientación para rituales, bálsamo del alma, herramienta para el cortejo). El padre de la teoría de la evolución se refiere más bien a que no es de ninguna manera evidente que las facultades musicales nos confieren a los humanos ventajas en el juego de la supervivencia: no nos sirven para defendernos de las fieras, ni para cazar a nuestras presas; no calientan nuestro hogar, no nos ayudan a obtener agua ni cuidan nuestros cultivos.

Desde el punto de vista evolutivo el origen de la música es un misterio. El debate del origen evolutivo de la música no está resuelto. Muchos investigadores, han aceptado el desafío que ésta implica y siguen buscando la manera de averiguar si la música cumplió una función adaptativa en nuestros antepasados, o si es, en cambio, un efecto secundario, muy afortunado. Además de arrojar luz sobre el funcionamiento del cerebro en general, las investigaciones acerca de la neurofisiología de la música seguramente ayudarán a dar respuesta al enigma evolutivo.

Sin embargo, socialmente la música nos ha servido a los humanos para calmar o liberar energía, ser un medio de identidad cultural e incluso el vehículo para luchar contra problemas mundiales como guerras, el hambre, discriminación, pobreza, etc. Actualmente la música se usa para propósitos no necesariamente positivos, por ejemplo, musicalizar campañas que promuevan el consumo de un producto o servicio y spots publicitarios de partidos políticos para ganar la simpatía y el voto de las personas son muestra de que la música no siempre se usa para causas nobles.

La necesidad de la música en la sociedad ha ido incrementando en mayor importancia incluso generando una dependencia de la misma. Ya que habitualmente la mayoría de la población escucha el estilo de música de su preferencia influyendo esto en el comportamiento del individuo. La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. Es innegable que la música nos identifica como seres, como grupos y como cultura tanto por las raíces que nos identifican como por la localización geográfica y épocas históricas.

Es así como el arte musical se revela como una disciplina social, ya que se ha ido creando a lo largo de la historia, por y para grupos de personas que asumen distintos roles sociales en su relación con la música. Se debe entender la música como una práctica comunicativa y expresiva

(todas las culturas expresan y transmiten sus mensajes y emociones), cercana a cualquier individuo y habitual en cualquier cultura, sin exclusividad de ninguna clase social, siendo así parte de la vida cotidiana de todos los individuos que integran la sociedad. Ante tal necesidad de expresión y las innumerables cualidades que nos brinda la música, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca nace en el 2009, es un programa de desarrollo humano, social y artístico concebido como una red de orquestas sinfónicas y coros infantiles y juveniles con presencia en casi todos los estados de la República. Actualmente cuenta con 62 orquestas sinfónicas y coros donde más de 17000 niñas y niños son beneficiados con dicho proyecto, contando con una plantilla de 1300 maestros (OSEA 2019). Es un modelo replicable que garantiza su continuidad gracias a la suma de esfuerzos y recursos privados, gubernamentales y sociales. La misión de Esperanza Azteca es formar mejores seres humanos a través de la música, al igual que los jóvenes, niñas y niños pueden inspirar a otros jóvenes para que se interesen en hacer música y se alejen de los posibles factores de riesgo del entorno social.

Está dirigido principalmente a personas de 7 a 25 años de edad, de escasos recursos, dispuestos a transformar sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades para poder fortalecer su entorno. Teniendo como objetivo contribuir al desarrollo humano integral especialmente de niños y jóvenes, fortaleciendo su autoestima y su sentido de pertenencia, apartándose de las adicciones, el desánimo, la delincuencia y otros factores de riesgo, contribuir a la creación y mantenimiento de un ambiente social sano. Estimular la confianza de una realización personal y colectiva, contribuyendo al desarrollo de la música y de la cultura.

En el siguiente trabajo se hablará de las experiencias que se obtuvieron al ejercer la labor de docente en un proyecto social que tiene como finalidad el desarrollo integral de los jóvenes a través del aprendizaje musical; también se abordará de manera detallada la función en el proyecto,

limitaciones en la práctica profesional y conclusiones con sugerencias que puedan servir para el óptimo entendimiento de dicha actividad.

El tipo de modalidad de titulación denominada "Memorias de Experiencia Profesional", proyecto que consiste en evidenciar los procesos a los que nos enfrentamos como pasantes en el desempeño laboral, en aras de una mejor formación y desarrollo profesional. Las cuales deberán dotarnos de las suficientes herramientas teóricas y prácticas, teniendo como resultado contribuir socialmente a mejorar las condiciones humanas con base en el fomento de una actividad cultural.

Experiencias previas

En enero del año 2016, después de estar a cargo de la dirección musical de la banda de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA, 2019) y formar parte de la sección de percusión de dicha institución por dos años, se toma la decisión de darle otro enfoque a la carrera musical. En ese mismo mes, surge la vacante de docente en el área de percusión de las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Dicha convocatoria se da a conocer por medio de compañeros músicos originarios de ese estado, mismos que formaron parte del mencionado programa social y que ahora realizan sus estudios profesionales en música en la facultad con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El proceso de selección para postular la referida vacante, consistió en enviar la información curricular y también una serie de videos, mediante los cuales el aspirante debe demostrar dominio y conocimiento de los diversos instrumentos de la sección de percusión orquestal. Posteriormente, la información se debía remitir a la dirección general de estas orquestas para entrar en un proceso de selección donde participaron varios aspirantes.

Días después de hacer los trámites correspondientes, se hizo la notificación en la cual se falla a favor para obtener el puesto, por lo cual fue necesario el traslado a la ciudad de Villahermosa para conocer a los directivos y compañeros que integraron la plantilla de trabajo, con la finalidad de informarnos en qué consistía el programa y enterarse de las diversas actividades que debíamos realizar como docente.

En el mes de febrero de 2016, es definitiva la integración a las labores y la residencia en el estado de Tabasco.

Cabe puntualizar que desde febrero de 2016 a la fecha, se ha desarrollado un proceso favorable en la especialidad de percusión, ya que en esa parte del país no cuentan con orquestas sinfónicas profesionales ni con conservatorios de música, por lo que la información que tenía el alumnado acerca de la percusión orquestal era prácticamente nula.

Funciones específicas desarrolladas

Las funciones específicas desarrolladas en la labor de docente, fueron: “impartir clases teóricas, prácticas y auditivas”, referentes al área musical, de las cuales se hablará más a detalle. Asimismo, debido al extenso repertorio sinfónico que existe y la diversidad en estilos musicales por los que ha pasado este arte a lo largo de la historia e incluso la música popular, se brindan asesorías para facilitar la idea musical que debe proyectarse al espectador.

En el aspecto teórico musical, particularmente el enfoque depende de las necesidades y del proceso de aprendizaje del alumno ya que es bien sabido que la música, como cualquier área profesional, tiene una terminología compleja para un joven que desconoce del tema. Este ámbito musical ha llevado a desarrollar diversas estrategias, ya que engloba muchos conceptos, por

ejemplo, para desarrollar la lectura musical en un principio el profesor puede apoyarse con material visual, ya sean imágenes o dibujos, también la pronunciación de palabras cotidianas o sílabas que faciliten la comprensión del ritmo que se pretende aprenda el alumnado.

El tema de la lectura musical no se imparte con un método específico desde el principio, principalmente en los alumnos más pequeños, ya que puede resultarles frustrante e incluso muy aburrido, entonces se opta por una técnica más sensitiva que intelectual. Una vez despertado el interés del alumno, se comienza a proveerles de una metodología más estructurada pero no por eso compleja, para ello la metodología de enseñanza se basa en los siguientes métodos que he revisado:

- *Guía teórico-práctica para la enseñanza del dictado musical.* Pozzoli, H. (1965).
- *Traité Practique Du Rythme Mesuré.* Fontaine, F. (1955)
- *Manual Práctico para el estudio de las claves Sol, Fa y Do.* Dandelot, G. (1979).
- *Curso Completo de Solfeo.* Baqueiro, F. G. (1970).

Esta metodología trata de manera sencilla y gradual los conceptos que hay que abarcar en la especialidad de percusión, tanto teórica como musicalmente. También, una herramienta que ha servido mucho para la realización de las clases es el libro de *Teoría de la Música* del autor Francisco Moncada García, por su practicidad, sencillez y clara exposición de los términos que se manejan en dicha obra.

Una parte fundamental en las clases es trabajar con los alumnos el aspecto práctico o de ejecución del instrumento, para ello, el respaldo metodológico debe ser amplio, debido a que la familia de la percusión en el formato sinfónico tiene una gran diversidad tanto instrumental como en los aspectos técnicos. Un ejemplo de la metodología que se trabaja en la clase de percusión, apoyado desde luego con conocimientos previos de solfeo, son:

- Bierschenk, D. Higgins J. Lautzenheiser, T. Lavender, P. Menghini, C. Rhodes, T. (1999). *Essential elements percussion book 1*. Minnesota, U.S.A. Hal Leonard.
- Lawrence, G. (1935). *Stick control for the snare drummer*. Massachusetts, U.S.A. George B. & Son, Inc.
- Podemski, B. (1940). *Snare drum method*. U.S.A. Alfred Publishing Co., Inc.
- Goldenberg M. (1955). *Modern school for snare drum*. U.S.A. Chappell & Co., Inc.
- Lawrence, G. (1961). *Accents and rebounds*. Massachusetts, U.S.A. George B. & Son, Inc.
- Peters, M. (1990). *Rudimental primer for the snare drummer*. California, U.S.A. Try Publishing Co.
- Lawrence S. (1949). *Mallet control for the xylophone*. Massachusetts, U.S.A. George B. Stone & Son, Inc.
- Nebojsa, J. Z. (1992). *Funny mallets*. Germany. Gretel Verlag Dinklage.
- Beck J. (2001). *Concepts for timpani*. New York. U.S.A. Carl Fischer.

Todos estos métodos son utilizados en relación al repertorio asignado por el director de la orquesta ya que debemos cumplir con un programa de conciertos establecido, todo esto dependiendo del nivel de los alumnos, ya que se cuenta con dos categorías: elemental y avanzados. Sin embargo, la labor en clase no se limita solo a la práctica del desarrollo técnico, también se imparten clases de música de cámara donde se tocan piezas conocidas del repertorio de percusión donde el alumno juega un rol protagónico y a su vez, puede mostrar la destreza adquirida a través del tiempo de estudio y puede desarrollar más su musicalidad. En casos excepcionales, donde el alumno muestra una inquietud por profesionalizar sus estudios en música, se le da un seguimiento

personalizado en todos los aspectos musicales dependiendo de los requerimientos del conservatorio al cual desea aspirar dicha persona.

Por último, el aspecto auditivo es abordado bajo una percepción sensitiva del alumno, por poner un ejemplo, en la teoría se le explica la formación de los acordes, pero al momento de ejecutarlos se le transmite el concepto de que la sonoridad de un acorde mayor puede ser más alegre o generar una atmósfera más positiva que un acorde menor o disminuido, los cuales generarían una sensación de tristeza o tensión. También para este aspecto de la música nos apoyamos de los recursos tecnológicos, debido a que contamos con un sinnúmero de aplicaciones que facilitan el aprendizaje y de cierta manera hacen más ameno el aprendizaje. Finalmente, estimulamos también la manera auditiva escuchando orquestas reconocidas o cierta música, una vez más aprovechando la facilidad que nos ofrecen las plataformas digitales, con la finalidad de abrir más el panorama musical y brindarles referencias que pueden beneficiar la comprensión de alguna obra o estilo.

Funciones globales desarrolladas

- Coordinar las actividades académicas realizadas por el área de percusión.
- Centralizar la información académica de los alumnos para darles un seguimiento personal.
- Estimularlos en un ambiente óptimo mediante la música para que se desarrollen a nivel personal.
- Integridad social.
- Fomentar valores en los alumnos.

Limitaciones en la práctica profesional:

- Sin duda alguna, el factor económico es uno de los principales problemas que impiden el constante desarrollo de los jóvenes en su evolución musical, ya que al ser una actividad extracurricular los padres priorizan la inversión de sus recursos en sus necesidades primarias.
- El desinterés de instituciones gubernamentales para difundir y respaldar el desarrollo de programas sociales como éste, frena su crecimiento y el posible impacto social que podría generar.
- La falta de instrumentos, materiales y espacios idóneos para impartir las clases, son también otro de los aspectos que afectan la práctica.
- El desinterés por parte de los padres para fomentar en sus hijos el aprendizaje de una actividad artística, o la falta de inquietud de los mismos jóvenes para aprenderla, debido a la gran influencia de los aspectos tecnológicos actuales que ofrecen experiencias satisfactorias inmediatas, pero intrascendentes.
- Los prejuicios sociales que dictan que al dedicarte a una actividad cultural estas “malgastando el tiempo” en algo que no será bien remunerado

Conclusiones, propuestas y recomendaciones

En conclusión, más que generar un semillero prolífico de músicos o ser una mera actividad extracurricular, la finalidad del trabajo como maestro de música en la orquesta sinfónica Esperanza Azteca, consistió en despertar en el joven los diferentes valores que van intrínsecos en la práctica musical, como son: disciplina, constancia, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, tolerancia,

equidad, lealtad, honestidad, amor, que los enriquece intelectualmente, ennoblece su espíritu y los integra con mayor facilidad a la sociedad. Así como ser el vínculo generador de nuevas experiencias sensitivas a través de dicho arte, pues éste tiene la peculiaridad de llegar hacia lo más profundo de nuestros sentimientos.

Aunado a lo anterior, la labor no solo servirá para enriquecer al alumno como persona, sino también a los padres, pues resultan beneficiados al comprobar que esta labor sirve como una barrera de prevención para alejar a sus hijos de las tentaciones o peligros que hay en su entorno, integrándose en las actividades de los propios estudiantes, asistiendo a sus conciertos; lo que fomenta la formación de públicos.

La propuesta es que este tipo de programas se repliquen de forma masiva en los niveles escolares elementales avalado por la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con las instituciones de cultura correspondientes y personal especializado en la materia, sin intervención de sectores privados, ya que esto en lugar de brindar una alternativa a los jóvenes de desarrollo, se puede prestar para obtener beneficios personales de figuras políticas o particulares, lo cual impacta de manera negativa en la imagen de estas iniciativas, perdiendo así la credibilidad y el apoyo por parte de la sociedad.

Se propone que el *Programa* tenga un departamento de atención especializada con personal capacitado en las diferentes áreas de atención psicopedagógica, ya que existen casos de jóvenes con trastornos y discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales, las cuales llegan a ser difíciles de tratar para el maestro, debido a que no se tiene la preparación para enfrentar estas particularidades. En los grupos de estudiantes asignados hubo alumnos con discapacidad visual, Síndrome de Asperger y trastorno del habla, por lo que se tuvo que adaptar la metodología a las condiciones de estos alumnos, pero sin la guía de un profesional en la materia resultó ser una labor

complicada. Si se trabaja esta problemática de manera profesional podría ser más integral e incluso este programa. También sería recomendable hacer un plan de estudios bien estructurado para todo el sistema de Orquestas Azteca por que al no ser un proyecto avalado por instituciones educativas o gubernamentales carece de formalidad, ya que las unidades a trabajar deben ser diseñadas por el maestro de cada especialidad. La última recomendación es integrar grupos de estudio conforme a sus conocimientos de nivel musical (inicial, medio y avanzado), ya que la constante incorporación de alumnos sin conocimientos a la plantilla de la orquesta, puede perjudicar o frenar el avance de los alumnos que llevan más tiempo en el proyecto, esto debido a que son integrados a la población general que ya cuenta con conocimientos musicales, generando entonces un retroceso en el avance grupal ya que las clases se tornan aburridas debido a la atención que se brinda en mayor parte a los nuevos elementos.

Anexos

Evidencias fotográficas.

Evidencias audiovisuales

La evidencia del objetivo que la institución desea fomentar en sus alumnos, formar mejores seres humanos, a través de valores y responsabilidad social, se encuentra en la página oficial de Facebook: “Sinfónica Tabasco Juvenil”, material audiovisual que da el testimonio del alumno Jonathan Moisés Domínguez Gómez, el cual relata su historia como miembro de la sección de percusión del programa OSEA, demostrando con ello los beneficios que ha obtenido de manera personal y familiar. En el caso, Jonathan comenta sus inicios en la institución y la manera en la que miembros de su familia se fueron integrando al programa derivado de la influencia que él causó en su entorno.

Horario de actividades que se realizan en de la sección de percusión de la Orquesta Sinfónica

Esperanza Azteca Juvenil:

Horarios	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:00-8:15am	Entrega de instrumentos de la bodega y traslado al salón de percusión	Entrega de instrumentos de bodega y traslado al salón de percusión	Entrega de instrumentos de bodega y traslado al salón de percusión	Entrega de instrumentos de bodega y traslado al salón de percusión	Entrega de instrumentos de bodega y traslado al salón de percusión
8:15-8:45 am	Clases de solfeo	Clases de solfeo	Clases de solfeo	Clases de solfeo	Clases de solfeo
8:45-9:30am	Ejercicios de calentamiento y práctica de rudimentos sobre el	Ejercicios de calentamiento, práctica de instrumentos de barras y timbal	Ejercicios de calentamiento y práctica de rudimentos sobre el Pad o rebotador	Calentamiento y resolución de dudas sobre las piezas abordadas en tutti	Ejercicios de calentamiento, práctica de instrumentos de barras y timbal

	Pad o rebotador				
9:30am	RECESO	RECESO	RECESO	RECESO	RECESO
10:00-11:00	Estudio sección orquestal o ensambles	Estudio sección orquestal o ensambles	TUTTI	Estudio sección orquestal o ensambles	TUTTI
11:00-11:45am	Estudio individual sobre piezas asignadas por el maestro	Estudio individual sobre piezas asignadas por el maestro	TUTTI	Estudio individual sobre piezas asignadas por el maestro	TUTTI
11:45-12 pm	Traslado de instrumentos a bodega	Traslado de instrumentos a bodega	TUTTI	Traslado de instrumentos a bodega	TUTTI

Guía de estudio del área de percusión “nivel 1”

1. Conceptos preliminares del lenguaje musical:

¿Qué es la música?

Es el arte y la ciencia de los Sonidos

¿Qué es sonido?

Resultado de las vibraciones regulares de un cuerpo sonoro

Diferencia entre sonido y ruido

Sonido: Vibraciones regulares que produce un cuerpo sonoro (campana o una cuerda tensa)

Ruido: Vibraciones irregulares que produce un cuerpo no sonoro (arrastrar una silla o dejar caer un objeto).

Cualidades del Sonido: altura, intensidad y timbre

Principales elementos de la música: melodía, armonía y ritmo

Principales signos para la escritura musical

- Claves
- Notas
- Silencios
- Alteraciones

- Signos de indicación del compás
- Líneas divisorias
- Líneas adicionales
- Barras de compás
- Barras de repetición
- Barra final
- Puntillo de aumentación
- Puntillo de disminución
- Ligadura de unión o prolongación
- Ligadura de fraseo
- Calderón
- Párrafo

¿Qué es el pentagrama?

Conjunto de 5 líneas horizontales, paralelas y equidistantes donde se escriben los signos musicales.

¿Qué es la clave y tipos de clave?

Signo que se escribe al principio de cada pentagrama y sirve para determinar el nombre y la altura de las notas en la escala General de los sonidos. En la música se usan 3 tipos de claves, Sol, Fa y Do.

¿Qué son las notas y que representan?

Son signos en forma de óvalo que representan sonidos y sus valores (duración).

- Tipos de Figuras de notas

¿Cuántas notas hay en la música y cuáles son sus nombres?

En la música hay 7 notas que son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si

¿Qué es la plica?

Línea vertical que tienen las figuras de las notas exceptuando la unidad

1.1 Introducción a la lectura rítmica:

Explicación de figuras elementales como son: redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea

- Gerónimo Baqueiro Foster: 28-34 páginas.
- Método de rítmica Fontaine: Primeras 9 lecciones con metrónomo, el objetivo principal es que el alumno lea dichas lecciones de 60-70 beats la negra.
- Método de rítmica Pozzoli: Primera y segunda serie, páginas 18 y 19 a velocidad sugerida anteriormente.

1.2 Técnica de tambor:

- Golpes simples y dobles en el rebotador o pad de práctica.
- Método stick control: primeros 24 ejercicios (página 1) misma velocidad negra= 60-70 beats.

- Método Benjamín Podemski: Primeros 9 estudios para tarola nivel elemental.

1.3 Xilófono:

Escalas C, D, E, F, G, A y B

Método Morris Goldenberg páginas 4, 5 y 6

Método funny mallets: primeras 2 piezas a 2 baquetas.

1.4 Piezas elementales asignadas por Esperanza Azteca Tabasco Juvenil: Star wars (John Williams), Terranova (Richard Meyer), Pompa y circunstancia (Edward Elgar), Dragon Hunter (Richard Meyer), Hallelujah (George Frideric Handel).

Guía de estudio del área de percusión “nivel 2”

2. Teoría musical:

- Introducción a la clave de Fa en cuarta línea: Ubicar las notas en la línea y espacios.
- Compases compuestos o ternarios, 6/8, 9/8, 12/8.
- Figuras musicales: negra con punto, corchea con punto, síncopas, tresillo de corchea, etc.
- Armadura o tonalidades
- Barras de compás y líneas adicionales.

2.1 Método de rítmica:

- Diferentes tipos de silencio, tipos de compás y su forma de marcar, subdivisión binaria y ternaria.
- Método Pozzoli: tercera serie, páginas 20 y 21
- Baqueiro Foster: páginas 66-71
- Fontaine 10 al 20, velocidad negra= 60-70 beats

2.2 Métodos de tambor:

- Stick Control ejercicios del 25 al 72 (páginas 6 y 7).

- Benjamín Podemski: ejercicios 10, 11 y 12 a la velocidad sugerida por la partitura.
- Modern school for snare drum: páginas de la 12 a la 15, ejercicios en compases ternarios.
- Duetos de tarola páginas: 18, 19, 20 y 21

2.3 Introducción a la Técnica de timbal:

- Ejercicios sugeridos por el maestro del método de John Beck

2.4 Xilófono:

- Escalas mayores restantes sostenidos (#) y bemoles (b).
- Método funny mallets páginas 3, 4, y 5.
- Morris Goldenberg: páginas 7, 8 y 9.

2.5 Piezas orquestales asignadas por Esperanza Azteca Juvenil

Piratas del caribe (Klaus Badelt), Oh fortuna (Carl orff), La garde montante (Georges Bizet),
 Marcha eslava (Tchaikovsky).

Guía de estudio del área de percusión “nivel 3”

3. Solfeo:

- Clave de Fa en cuarta línea, ubicar notas en las líneas adicionales.
- Compases irregulares 3/8, 5/8, 7/8, 10/8 y 11/8
- Figuras irregulares dosillo, quintillo, seisillo, septillo y Octillo
- Escuchar intervalos ascendentes y descendentes para afinación de timbales.
- Armaduras.
- Orden de sostenidos, bemoles y su ubicación en la clave de sol y de fa

3.1 Tipos de matices y carácter en la música:

- Escuchar orquestas profesionales para distinguir el rango dinámico y el carácter.
- Clases grupales para el trabajo de matices
- Ejercicios individuales en tambor o marimba respetando las dinámicas

3.2 40 Rudimentos internacionales para tambor de Percussion Arts Society:

- Rudimentos para desarrollo del roll: 1 al 5 golpe simple, 6 al 15 golpe dobles
- Diddle rudimentos: 16 al 19
- Flam rudimentos: 20 al 30
- Drag rudimentos: 31 al 40

3.3 Rítmica:

- Método Fontaine: ejercicios del 21 al 33 velocidad negra igual al 60-70.
- Pozzoli: cuarta y quinta serie páginas 21, 22, 23, 24 y 25.
- Baqueiro Foster: páginas 72-80.

3.4 Técnica de tambor:

- Stick control: Triples páginas 8 y 9.
- Benjamín Podemski: Ejercicios del 13 al 19.
- Estudios para multipercusión de Ney Rosauero, Vic Firth o Morris Goldenberg.
- Stick control: Ejercicios de flam página 16 y 17.
- Modern school: ejercicios de la página 24 al 29.
- Modern school: Duetos de tambor páginas 30 al 40

3.5 Xilófono:

Escalas menores naturales

Arpegios mayores a 2 octavas

Piezas de funny mallets páginas 6, 7, 8 y 9

Morris Goldenberg página 10 a la 15

3.6 Piezas asignadas por Esperanza Azteca Juvenil: Huapango de Moncayo (José Pablo Moncayo), Cartoon Symphony (Larry Clark), Danzón No. 2 (Arturo Márquez).

Guía de estudio del área de percusión “nivel 4”

4. Lectura de claves:

- Lectura combinada clave de sol y de fa aplicada a las primeras 10 lecciones del Método Fontaine.
- Lecciones de contratiempo del Método Fontaine de la página 34 a 44.
- Lecciones de rítmica método Fontaine ejercicios 51 al 65.
- Pozzoli: sexta y séptima serie páginas 26 a la 30
- Intervalos: Desde 2m (segundas menores) a 5J (Quinta Justas).

4.1 Técnica de tambor

Rudimentos

- Stick control: ejercicios de roll páginas 10 a la 15
- Benjamin Podemski: Estudios avanzados 20 al 25
- Modern school: páginas 44- 51, ejercicios de roll
- Estudios de multipercusión Ney Rosauo 4, 5 y 6

4.2 Xilófono:

- Funny mallets: piezas 10, 11, 12 y 13
- Escalas mayores
- Escalas menores naturales

- Escalas menores armónicas
- Mallet control, páginas 16 al 21

4.3 Ensamblés de percusión y piezas asignadas por el maestro:

- Selección de obras de acuerdo al nivel de complejidad
- Selección de piezas dependiendo el nivel del alumno
- Explicación de conceptos o estilos de música contemporánea
- Trabajo en equilibrio de sonido en ensamble

4.4 Piezas de Esperanza Azteca Juvenil: Caballería ligera (Franz von Suppé), Obertura 1812 (Tchaikovsky), Tríptico mexicano (Manuel Enríquez), etc.

Referencias documentales.

- Baqueiro, F. G. (1970). *Curso Completo de Solfeo*. Buenos Aires, Argentina. Ricordi americana.
- Beck J. (2001). *Concepts for timpani*. New York. U.S.A. Carl Fischer.
- Bierschenk, D. Higgins J. Lautzenheiser, T. Lavender, P. Menghini, C. Rhodes, T. (1999). *Essential elements percussion book 1*. Minnesota, U.S.A. Hal Leonard.
- Conard, N. (2006). *Journal of human evolution*. Oxford, EUA: Elsevier. Recuperado de: <https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-fakultaet/fachbereiche/geowissenschaften/arbeitsgruppen/urgeschichte-naturwissenschaftliche-archaeologie/forschungsbereich/aeltere-urgeschichte-quartaeroekologie/mitarbeiter/prof-nicholas-j-conard-phd/>.
- Dandelot, G. (1979). *Manual Práctico para el estudio de las claves Sol, Fa y Do*. México, D.F. G. Ricordi y Co.
- Darwin, C. (1880). *El origen del hombre, la selección natural y sexual* (1 ed. Español). Barcelona, España: Trilla y Serra.
- Delahay, F. & De Regules S. (2006). *El cerebro y la música. ¿Como ves?* Volumen (87), pp10-15.
- Fontaine, F. (1955). *Traité Pratique Du Rythme Mesuré*. París, Francia. Henry Lemoine.
- Goldenberg M. (1955). *Modern school for snare drum*. U.S.A. Chappell & Co., Inc.
- Lawrence, G. (1961). *Accents and rebounds*. Massachusett, U.S.A. George B. & Son, Inc.
- Lawrence G. (1949). *Mallet control for the xylophone*. Massachusetts, U.S.A. George B. Stone & Son, Inc.

Lawrence, G. (1935). *Stick control for the snare drummer*. Massachusetts, U.S.A. George B. & Son, Inc.

Moncada, F. (1964). *La más sencilla, útil y práctica teoría de la música*. México: Ediciones Framong

Nebojsa, J. Z. (1992). *Funny mallets*. Germany. Gretel Verlag Dinklage.

Orquestas Sinfónica Esperanza Azteca (2019). *Esperanza azteca*. México: Fundación azteca de grupo salinas. Recuperado de: <http://www.esperanzaazteca.mx/>.

Peters, M. (1990). *Rudimental primer for the snare drummer*. California, U.S.A. Try Publishing Co.

Podemski, B. (1940). *Snare drum method*. U.S.A. Alfred Publishing Co., Inc.

Pozzoli, H. (1965). *Guía teórico-práctica para la enseñanza del dictado musical*. Buenos Aires, Argentina. Ricordi americana.