

AT YOUR FINGERTIPS

MUESTRA MÚSICO-PLÁSTICA PARA ACERCARNOS A LA MÚSICA

Laura Catalina Villalba Cifuentes

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría sede principal

Sede Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en educación artística

Mayo – 2020

Proyecto de investigación creación

AT YOUR FINGERTIPS
MUESTRA MÚSICO-PLÁSTICA PARA ACERCARNOS A LA MÚSICA

Presentado por:
Laura Catalina Villalba Cifuentes

Asesor
Leonardo Suárez Jiménez
Músico y magister en producción de sonido

Proyecto de investigación creación como requisito para obtener el título de
Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Facultad de educación

Licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística

Bogotá – 2020

Dedicatoria

Para mis sobrinos *Jersson, Sheila* y *Sarah*, que sin lugar a dudas son unos grandes artistas y mi mayor inspiración.

Agradecimientos

Quiero agradecer en primera instancia a Dios por permitirme finalizar una etapa más en mi educación, a mis padres por no enloquecer cuando dije que quería ser artista y apoyarme en cada paso que he dado y a mis hermanos porque sin ustedes mi vida sería aburrida.

A los profesores de la universidad del área de plásticas y música, pero especialmente al profesor Héctor Cadena que me ayudó a encaminar la idea de este proyecto y al profesor Leonardo Suárez por brindarme su apoyo y conocimientos para culminarla.

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, Mayo de 2020

Contenido

Lista de ilustraciones	7
R.A.E.	8
Resumen.....	10
Abstract	10
Génesis creativa	11
Textos y contextos.....	14
Desarrollo creativo	22
Reflexiones y aprendizajes	27
Anexos	29
1. Guiones de los videos tutoriales.	29
1.1 Guion para el video tutorial de Estrellita en tambor.	29
1.2 Guion para video tutorial La lechuza en Piano.....	30
1.3 Guion para video tutorial Himno de la alegría para guitarra.	33
2. Códigos QR	37
2.1 Código video tutorial tambor	37
2.2 Código video tutorial piano	37
2.3 Código video tutorial guitarra	37
Referencias bibliográficas	38

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 - Aeolus, Luke Jerram	14
Ilustración 2 – Funnel Wall.....	14
Ilustración 3 – Hidraulófono	15
Ilustración 4 - Invoxicated, Karl-Johan Ekeroth	15
Ilustración 5 - Totems musicales.....	16
Ilustración 6 - Pieza cerámica, Joan Serra	16
Ilustración 7 - Micrófono en placa de cerámica.....	17
Ilustración 8 - Pieza cerámica, Formabesta	17
Ilustración 9 - Logo YouTube	19
Ilustración 10 - Logo Yousician	20
Ilustración 11 - Interfaz Yousician	21
Ilustración 12 - Primer boceto	22
Ilustración 13 - Boceto de video tutorial	22
Ilustración 14 - Ilustración de personajes	23
Ilustración 15 - Creación de vídeos	23
Ilustración 16 - Boceto placas batería	24
Ilustración 17 - Boceto placas guitarra	24
Ilustración 18 - Boceto placas piano.....	25
Ilustración 19 - Diseño piano	25
Ilustración 20 - Diseño guitarra	26
Ilustración 21 - Diseño Batería.....	26

R.A.E.

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR:
At Your Fingertips Muestra músico - plástica para acercarnos a la música	Laura Catalina Villalba Cifuentes
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	Leonardo Suarez Jiménez
PALABRAS CLAVES:	
Música, artes plásticas, escultura, educación empírica, tutoriales.	
GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Sólo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
Artística y educativa	
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN (Sólo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
DESCRIPCIÓN:	

At your fingertips en un proyecto que nace para brindar una herramienta de enseñanza, en donde las artes plásticas y la música trabajan en conjunto. Este trabajo da muestra del proceso creativo y el desarrollo de la obra, la cual está compuesta de tres esculturas en cerámica con instrumentos musicales esculpidos en ellas, un código QR junto a cada una de las esculturas que llevan a un video tutorial en YouTube el cual enseña a interpretar una canción en un instrumento musical de juguete.

CONTENIDO:

METODOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN DESARROLLO CREATIVO:

Investigación creación

CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):

Como conclusión esta obra me llena de profunda satisfacción, no solo como persona sino también como artista, saber que a pesar de las dificultades, siempre busque una solución para sacar adelante la creación me hace sentir orgullosa mi capacidad creativa.

Resumen

At Your Fingertips es un proyecto que nace para brindar una herramienta de enseñanza, en donde las artes plásticas y la música trabajan en conjunto. Este trabajo da muestra del proceso creativo y el desarrollo de la obra, la cual está compuesta de tres esculturas en cerámica con instrumentos musicales esculpidos en ellas, un código QR junto a cada una de las esculturas que llevan a un video tutorial en YouTube el cual enseña a interpretar una canción en un instrumento musical de juguete.

Abstract

At Your Fingertips is a project that born to give a learning tool, where plastic arts and music work together. This document shows the creative process and the development of the work of art, which is composed by three pottery sculptures with musical instruments sculpted in them, a QR code next to each of the sculpture that link to a YouTube video, the video teach how to play a song in a toy musical instrument.

Génesis creativa

Existe un viejo refrán que dice “Todos los caminos conducen a Roma”, sin embargo en mi caso, ¡todos los caminos conducen a la música!

Es imposible recordar cuál fue esa primera canción que llegó a mis oídos, probablemente fue una melodía que cantaba mi madre mientras me arrullaba en sus brazos para dormir, o seguramente fue alguna canción en una estación de radio que sonaba en el carro mientras viajaba del hospital a mi casa. Sin embargo, siempre que recuerdo alguna etapa o suceso de mi vida, puedo relacionarla con alguna canción.

Recuerdo que un día vi a mi hermano tocar la guitarra para una presentación escolar, y solo pensé que era supremamente increíble, que una persona pudiera crear sonidos tan maravillosos, moviendo sus manos de un lado a otro sobre las cuerdas, pedí a mi hermano que me enseñara a tocar la guitarra, pero nunca sucedió. Encontré un libro que traía varias canciones y la forma de aprender a tocar ese instrumento que en cierto modo me había cautivado, tomé una guitarra vieja que tenía mi papá e intenté imitar las posiciones de los acordes, pero lo que mis manos hacían no sonaba para nada bien.

Siempre había querido tocar algún instrumento, cantar, entender más la música, pero no me atrevía a hacerlo, sentía miedo y preferí dejarlo de lado. Busqué otras aficiones y mi vida se fue encaminando por otro lado, gracias a mi abuela materna siempre estuve muy cerca de las artes plásticas, algunas tardes la veía dibujando, haciendo manualidades e incluso la veía pintando cerámicas, lo cual más adelante empecé a hacer yo también.

Las artes siempre las he visto como algo importante en mi vida y el día que la universidad me dio la oportunidad de involucrarme en todas las ramas de las artes, para mí fue maravilloso, poder estar en una clase de pintura y salir de esa y entrar a una clase de expresión musical, la cual me hizo volver a encontrarme con la música y ocasionó un sentimiento algo extraño, esas ganas de adentrarme en ese mundo que para mí era como una isla inexplorada resurgieron en mi interior.

En una clase, tuve por primera vez la oportunidad de esculpir algo que se convertiría en una pieza cerámica, en ese momento pensé que sería buena idea combinar dos de las cosas que más me gustaban, las plásticas con la música, así que me decidí por esculpir sobre una placa un micrófono.

Por esa razón, se me ocurrió la idea de hacer un tipo de galería en el cual se vieran las placas con algunos instrumentos esculpidos en ellas, sin embargo, quería darle un plus a la obra, algo que la hiciera diferente y pensé: ¿Por qué no aprovechar las placas como una excusa para interesarse en la música?

Recordé que cuando volví a involucrarme en la música encontré un recurso realmente útil, el internet. El internet es una herramienta bastante buena y poderosa si se sabe utilizar, existen millones de tutoriales en la plataforma YouTube, hay miles de páginas web que enseñan desde lo más básico, hasta lo más avanzado, pero todo ese material, no sirve de nada si no se lleva a la práctica. Cuando estuve tan interesada en la guitarra encontré los famosos los tutoriales, un video corto que explica de manera rápida algún tema, en el caso de la música y el aprender a tocar un instrumento solo basta poner en el buscador el nombre de la canción que quería aprender seguido de la palabra “acordes” y ya sale una lista de vídeos explicando cómo tocar esa canción desde la forma más fácil hasta la más elaborada.

Un profesor me dio la idea de poner al espectador a interactuar de alguna manera con la pieza, es allí donde entran los juguetes musicales y los video tutoriales, si alguien es capaz de hacer música por medio de un juguete viendo un video que se encuentra en la web, fácilmente es capaz de tocar un instrumento real, como el que está esculpido en la placa, con videos un poco más complejos.

En este proceso de aprendizaje es importante una guía, por más pequeña que sea, incluso un video, pero también es importante la disposición que se le ponga a lo que se está haciendo. Por eso pienso que cualquiera puede iniciar en la música, no importa la edad que tenga, si no las ganas y un buen acompañamiento para que no se sienta frustrado y resulte abandonando.

Para explicarlo mejor, mi objetivo es crear una muestra plástica y musical, en donde se verá expuesta una placa de cerámica con un instrumento musical esculpido en ella, cuando el espectador se acerque a ella, se encuentre con un instrumento igual al que está en la placa, pero dicho instrumento será de juguete aunque totalmente funcional, además de eso habrá un código QR que al ser escaneado mediante el smartphone llevará a un video explicativo donde la persona que está en la muestra, observe el video, pueda entenderlo y replicar lo que se ve allí en el instrumento que tiene enfrente. Como utopía moderada espero que luego de que el espectador haya interactuado con mi obra, tenga la iniciativa de aprender algún instrumento, ya sea los que yo pongo como ejemplo o uno nuevo, ya sabiendo que es posible comenzar a tocar sin muchos conocimientos previos.

Las temáticas que trabajaré para llevar a cabo este trabajo son, por un lado, las artes plásticas, la cerámica y la técnica de placas o planchas, y por el otro, la música, aprendizaje de instrumentos musicales y aprendizaje empírico o autodidacta.

Por lo tanto, siento que esta obra aporta en el contexto pedagógico, debido a que se está dando un aprendizaje, a pesar de que no será evaluado se crea un conocimiento y también aporta en el contexto artístico ya que se está creando una combinación entre la música y la plástica.

Textos y contextos

La necesidad de creación de esta obra, me hizo recurrir a la búsqueda de artículos, libros y páginas web, en los cuales pudiera encontrar información acerca de la música, sus distintos métodos de aprendizaje y también el modo de relacionarla con la escultura, a pesar que en muchos casos las obras músico-plásticas ya existentes tienen la característica de funcionar al tiempo, es decir la escultura es la que hace o crea la música.

Como es el caso del artista Luke Jerram, quien con su ingenio instaló una pieza artística de metal con más 300 tubos de distinto tamaño en un lugar muy amplio para que el viento que viajaba por el aire atravesara los tubos metálicos y se pudiera percibir el sonido que este creaba.

Ilustración 1 - Aeolus, Luke Jerram

Esto permite además poder percibir que si el sonido era débil era porque el viento iba a una velocidad baja, a diferencia de un sonido potente, lo que daba a entender que la velocidad del viento era bastante.

Otro es el caso de la obra Funnel Wall ubicado en Kunsthof-Passage en Dresden, Alemania, creada por tres artistas alemanes, la idea de una casa, cuya fachada

Ilustración 2 – Funnel Wall

está compuesta por una serie de tubos, canaletas y embudos gigantes, los cuales aparentan ser una especie de trompeta gigante, logrando así que cada vez que llueve, el agua que desciende por este sistema cree música.

Bueno, crear música es un decir para las dos obras anteriormente mencionadas, teniendo en

cuenta que no se necesita una serie de sonidos bastantes complejos para que un sonido sea agradable para el oído.

Ilustración 3 – Hidraulófono
<https://youtu.be/Op2YFWwjIAI>

En la búsqueda de referentes, encontré un artefacto bastante curioso, se trata del Hidraulófono, una pieza que consta de un tubo con orificios que permite el flujo del agua como si fuera una especie de fuente. Al tapar los orificios del tubo, la vibración del agua permite que se creen sonidos, estos van cambiando dependiendo del orificio que se tape (Splashtones, s.f.), lo cual permite la interacción del observador con la obra, sucede lo mismo con

Invoxicated, una escultura sonora del diseñador sueco Karl-Johan Ekeröth, este singular aparato utiliza la producción y transmisión del sonido para crear una experiencia interactiva, en donde presionando los botones ubicados a lo largo de la pieza, o modificando el cuerpo de la misma, las ondas que viajan a través del tubo se modifican y producen una alteración en el sonido. (Editorial, 2016)

Sami Emory (2015), hace un artículo en donde presenta la propuesta de la compañía REIFY, quienes con ayuda de la tecnología, crean una escultura llamada “Tótems musicales” cuyo fin es crear un lenguaje visual a los sonidos, lo que me hace pensar que nosotros como seres humanos somos incluso capaces de ver sonidos, decir que

Ilustración 4 - Invoxicated, Karl-Johan Ekeröth

podemos desarrollar más nuestra capacidad mental, ya que incluso lo que quiere REIFY es que en el futuro las personas que observan los tótems musicales sean capaces de distinguir un género de otro sin siquiera tener que escucharlo.

Mi obra va un poco de la mano de los tótems musicales de la compañía REIFY, pues aparte de que la placa de cerámica cumple la función de elemento atractivo en la obra, es decir que lo que va a ser la parte visual, para que solo con observar el instrumento que está allí esculpido el espectador pueda tener una referencia del

Ilustración 5 - Totems musicales

<https://www.youtube.com/watch?v=VMUYoq3F1Rs>

sonido y entienda que él también puede llegar a interpretar ese instrumento, va a incluir un código QR con el fin de ver un video para aprender a interpretar dicho instrumento.

Pero ¿por qué juntar estas dos disciplinas? En una investigación que hizo Silvia Villanueva (2015) expone que el sonido es un elemento que

está muy presente en la escultura, como en el caso de tallado en piedra, el cual por medio del sonido permite saber si el material está agrietado o no y así saber si es apto para llevar a cabo este proceso. Silvia cita en su trabajo “la escultura es reflejo del sonido y a su vez el sonido es reverberación del material escultórico”. Como hemos visto antes en las obras citadas se ha demostrado que pueden trabajar y funcionan muy bien juntas, incluso Martín Ruids (2012) habla de cómo la música puede considerarse un arte plástico dependiendo de cómo se trabaje, “por ejemplo en Tokio el Conservatorio y la Facultad de Bellas artes se fundieron en una única universidad transdisciplinar que da mucho espacio tanto a los nuevos medios como a los temas más contemporáneos” y que permite ampliar las ideas de quienes viven y/o hacen parte de este tipo de obras.

Según el diccionario de la RAE, la cerámica se define como el “Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana” sin embargo, el proceso artístico que conlleva crear cada pieza, como la aplicación y la cantidad de barbotina que pongamos en la pieza, el moldeado y la técnica que usemos, nos puede hacer creer que esta definición se queda corta, justo como lo muestran las piezas del ceramista Joan Serra, las cuales presentan la naturalidad del barro incluso después de estar sometidas al fuego del horno, estas piezas hacen referencia a “los procesos cerámicos, no desde el control absoluto de los resultados, sino desde la colaboración. (...) el ceramista propone, pero el fuego dispone” (Infocerámica, 2013) así podemos pensar que la cerámica crea una conexión con lo natural debido a su procedencia, y se torna interesante poder usar este material como materia prima de la pieza visual, pues al ser un elemento tan natural y tener la oportunidad de esculpir los instrumentos en la placa totalmente

Ilustración 6 - Pieza cerámica, Joan Serra

de cero, es como si desde ese momento se empezará a crear la música.

Elegir la técnica de la placa o plancha, no fue por azar, ya había tenido la oportunidad de acercarme a este tipo de técnica y desde el primer momento en el que empecé a hacer todo el proceso que se lleva a cabo para implementarla, observé que aunque aparentaba ser fácil, tenía todo un trabajo detrás, pues no es solo esculpir sobre una superficie plana porque primero debí aprender el proceso para crear esa superficie que sería la base de mi obra, además era necesario usar alto relieve para que la pieza no quede en 2D y en lugar de eso sea 3D, fue un reto al quería enfrentarme y un reto que finalmente me quedó gustando.

Ilustración 7 - Micrófono en placa de cerámica

A este proceso, para que la placa tuviera una característica que la hiciera llamativa cruzo por mi mente añadirle una textura al fondo y de ese modo jugar un poco con las superficies. Encontré el colectivo Formabesta, en el cual Salvador y Juan Cidrás “exploran los límites de la cerámica y el textil desde una perspectiva escultórica” (Formabesta, 2020) utilizando los textiles como referencia, combinan superficies lisas y texturizadas en sus piezas cerámicas.

Ilustración 8 - Pieza cerámica, Formabesta

Es en este momento donde es importante hablar de la otra parte de mi pieza y eso es la educación musical y es que no todas las personas han tenido el privilegio de asistir a clases de iniciación musical y mucho menos a un conservatorio y es que a veces es un poco frustrante pensar que la música sea un privilegio para unos pocos o creer que ya es tarde para emprender esa aventura llamada música.

Cito nuevamente a Martin Ruids, esta vez hablando de su laboratorio de escultura sonora Baschet, en el cual recopiló información para difundir el trabajo de los hermanos François y Bernard Baschet, los cuales aparte de ser pioneros en la escultura sonora, también pretendían incentivar a las personas, ya fueran niños,

adultos e incluso personas con discapacidad al descubrimiento musical a partir del juego y la experimentación y sin ningún conocimiento musical previo.

Para este proceso de aprendizaje lo primero que necesitamos es un instrumento, pero tal vez lo primordial sería muchas, pero muchas ganas de aprender a interpretar el instrumento.

Pero, ¿por dónde empezar? Es una pregunta que se plantean todos aquellos que emprenden un nuevo proyecto, y la música en este caso es el proyecto que queremos llevar a cabo. Como todo, la música tiene infinitudes de temas y subtemas, por lo tanto puede llegar a ser algo complejo hallar un sentido o un orden de aprendizaje, en algunos casos se mencionará que lo mejor para empezar serán las escalas musicales, otros dirán que debemos reconocer como funciona un pentagrama y aprender a solfear, otros seguramente le dará más valor a empezar por la historia de la música, sin embargo y a manera muy personal, siento que debemos empezar por lo que sabemos, sí, todos sabemos algo de música, todos conocemos las notas musicales, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, incluso si nunca hemos estudiado música, porque es algo que el ser humano resulta absorbiendo.

“El ser humano tiene capacidades musicales innatas, es por esto que desde el vientre de la madre somos permeables a los efectos del sonido, sean musicales o no, (...) esto denota que poseemos condiciones afectivas, fisiológicas e intelectuales para su desarrollo desde edades tempranas y es necesario poner en marcha estrategias pedagógicas para el desarrollo de estas capacidades para hacer florecer el talento musical de los aprendices.” (Ruiz, 2010)

Es algo tan similar como un virus, la música “se transmite por contacto o por contagio (...) Cualquier persona que haya escuchado, observado y captado una gran caudal de música, guarda en su interior un “capital” sonoro considerable” (Gainza, 2003), lo cual nos va a permitir interactuar de manera más fácil con los sonidos de nuestro entorno.

Ahora, otra duda que surge de las mil preguntas que rondan nuestra cabeza al momento de iniciar con la música es: ¿qué música debo tocar?, y aunque seguramente la respuesta a esta pregunta sea nuestra música preferida, Juan Arturo Brennan (1988) en su libro “*Cómo acercarse a la música*” sugiere que la mejor respuesta sería toda la música, puesto que debido a que cada género y estilo musical tiene diferentes características, lo que nos permitirá tener una visión (y escucha) más amplia.

Debido al gran avance de la tecnología y la globalización, en esta época las personas tienen más facilidad de tener acceso a internet; y esta herramienta es justamente una parte vital de nuestro día a día. El internet nos ofrece una amplia variedad de contenido, no solamente de entretenimiento como lo utilizan muchas personas, sino que también es una herramienta que en este caso nos brinda la opción del aprendizaje. “Un ambiente virtual de aprendizaje le permite al individuo crear y recrear condiciones que le permitan mejorarse a sí mismo, tener herramientas que le permitan crecer progresivamente en sus dimensiones humanas, en sus intereses y en la forma de como aprende” (Ruiz, 2010) por eso también indica Giraldez (2012) que “las opciones para estudiar online por el puro placer de aprender (es decir, fuera de los sistemas reglados y sin el objetivo de obtener un título) se han multiplicado”.

En el caso de YouTube, en donde gracias a una persona que decide explicar o mejor dicho compartir algún conocimiento que posea, otros millones de personas se ven beneficiadas por este conocimiento y tienen la posibilidad de aprender o reforzar cierto tema. En esta plataforma, encontramos tutoriales de todo tipo, desde cómo resolver un problema matemático, como hacerse el nudo de la corbata, preparar una receta, hasta como hacer experimentos caseros.

Obviamente, los tutoriales de música no se quedan atrás y es que son cientos de personas que a diario suben contenido explicando de qué manera podemos interpretar una canción, o cual es la forma más sencilla de leer un pentagrama y lo explican en videos con una

Ilustración 9 - Logo YouTube

duración máxima de 10 minutos,

todo lo suficientemente claro y conciso para que no se torne aburrido y sea entendible para cualquier tipo de público incluso Virginia Gil (2014) expone que es necesario hacer un buen uso de las imágenes, los colores y la música para que sea atrayente estar frente a la pantalla del ordenador “Es una nueva forma de educar y aprender que se ajusta a los tiempos modernos y no tiene barreras. La mayoría de los estudiantes de hoy en día no son ratones de biblioteca, sino que buscan todo por internet” (Rios, 2017).

Lo anterior, no quiere decir que con el simple hecho de ver un video una persona vaya a tocar un instrumento de “primerazo”, pero lo que sí nos permite es ver el video una y otra vez, poder pausar y devolver, algo que es un poco más complicado al momento de asistir a una clase con un profesor, pues con los videos el aprendizaje que se está teniendo es un aprendizaje autodidacta y se lleva el ritmo que la persona necesita, aprender a distancia implica un compromiso

constante por parte del alumno en su proceso de formación (Rueda, 2019) no tiene la presión de alguien más por que realice los ejercicios o el miedo que se puede presentar al creer estar errado y fallar delante de alguien que es conocedor en el tema. “Está claro que aprender de forma autodidacta, sin tener nociones de música, tiene sus limitaciones” (Saéz, 2013) pero imposible no es.

Jesús Fernández (2013) en un pequeño artículo sobre el aprendizaje de un instrumento de manera autodidacta menciona que la red tiene muchas opciones para ofrecernos al momento de aprender música, como lo son sitios web con partituras, ejercicios y métodos de aprendizaje páginas web que ofrecen lecciones, aunque algunas son pagas, e incluso clases online vía Skype con el maestro que mejor se adapte a las necesidades de cada persona y en el momento que más le convenga al aprendiz.

Ilustración 10 - Logo Yousician

No solo debemos limitarnos a lo que dice YouTube, entre el mar de contenido que nos ofrece internet también podemos encontrar aplicaciones para el teléfono o para el computador, solo basta con ir a la tienda de aplicaciones de nuestro teléfono y empezar a buscar, así fue como casualmente di con Yousician, una aplicación que de manera gratuita enseña como tocar la guitarra, el piano, el ukelele, el bajo y enseña técnica vocal, no es necesario tener conocimiento alguno, pues se arranca desde cero. La aplicación usa el micrófono del teléfono para escuchar lo que estamos tocando o cantando, cada lección empieza con un

video corto de 1 ó 2 minutos en donde se explica lo que se aprenderá a continuación y para qué nos sirve.

La aplicación es bastante didáctica, muy similar al juego Guitar Hero, en donde el objetivo es tocar las notas que van apareciendo en la pantalla a medida que la canción avanza, teniendo en cuenta la duración de la nota y además la cuerda que se debe pulsar, tanto el juego como la aplicación manejan una interfaz sencilla que nos permite entender con más facilidad todo el proceso de aprendizaje, “la aplicación ofrece (...) actividades para aprender y practicar, así como vídeos en forma de tutorial que nos enseñarán desde lo más básico hasta el dominio de nuestro instrumento”(López, 2018).

Yousician, es un complemento efectivo para nuestro aprendizaje, con 10 minutos de práctica diarios en la aplicación, ya estamos logrando un avance y un aprendizaje en el tema del instrumento.

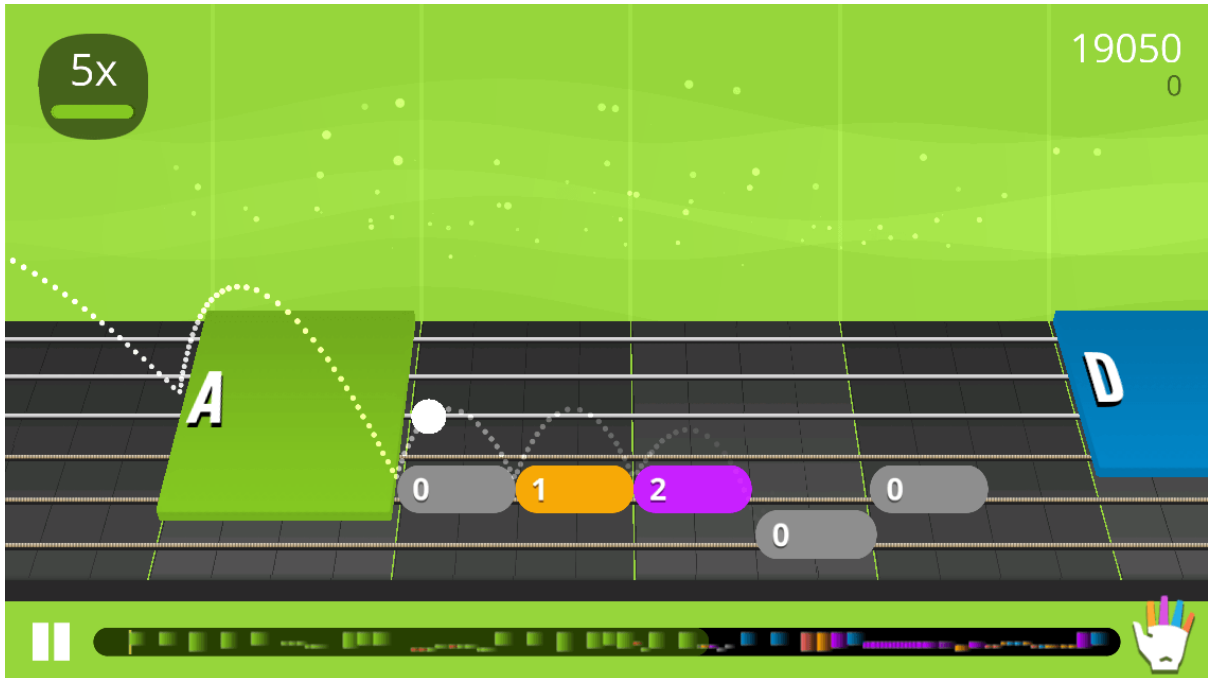

Ilustración 11 - Interfaz Yousician

Y así como esta, es posible encontrar muchas aplicaciones más o páginas web con interfaces sencillas, dinámicas y fáciles de navegar dentro de ellas.

Desarrollo creativo

Mi obra será de tipo sonora y visual, la cual decidí llamar obra músico-plástica, ya que tendrá en ella elementos de los dos tipos; para mayor entendimiento dividiré la obra en 2 partes, la primera es la parte visual plástica, la cual serán tres placas hechas en cerámica usando para esto arcilla horneable, cada placa tendrá un tamaño de 30 cm x 25 cm aproximadamente, después de hechas las placas, en cada una se va a esculpir un instrumento musical en alto relieve, en la primera placa habrá una batería, en la segunda un piano de cola y en la tercera una guitarra.

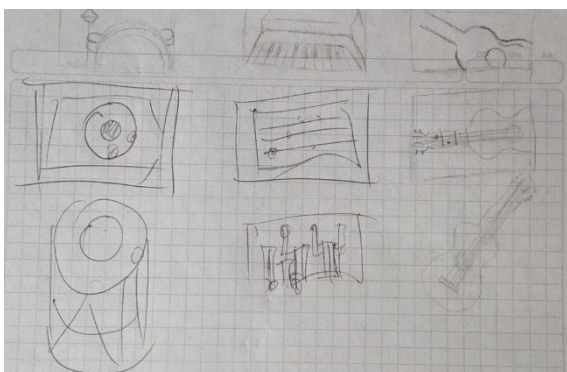

Ilustración 12 - Primer boceto

La pieza estará dispuesta de forma horizontal sobre una mesa, junto a esta estará un instrumento de juguete, los cuales serán específicamente un tambor, un teclado y una guitarra.

En un inicio, la obra disponía de unas pantallas con un mouse, en donde estaría expuesto el video explicativo, sin embargo después de analizarlo, llegué a

la conclusión que seguramente se vería saturado el entorno debido a la cantidad de información visual que ofrecía la pieza artística. Para solucionar este inconveniente, me pareció sensato exponer junto a la placa de cerámica un sticker con un código QR que después de ser escaneado llevará a la aplicación YouTube, en donde se podrá ver a un video en forma de tutorial, el cual de manera lúdica explicara cómo tocar una canción en el instrumento y luego una pequeña actividad de repaso.

Aunque por mi mente se cruzó la idea de “evaluar” o por lo menos estudiar los resultados del proceso con el instrumento y el video tutorial, decidí replantear esa idea, ya que convertiría mi obra en un prototipo didáctico y eso en cierto modo arruinaría la parte autodidacta la cual mencioné anteriormente, incluso cambiaría mi idea de llegar a la música por gusto y no por imposición o compromiso.

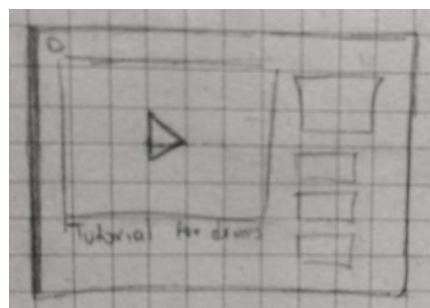

Ilustración 13 - Boceto de video tutorial

Para empezar con el desarrollo de esta obra, decidí que lo primero debía ser la creación de los videos. Aunque esa no era mi idea en el principio, tomé esta decisión porque era la parte más compleja y la que más tiempo y trabajo me llevaría

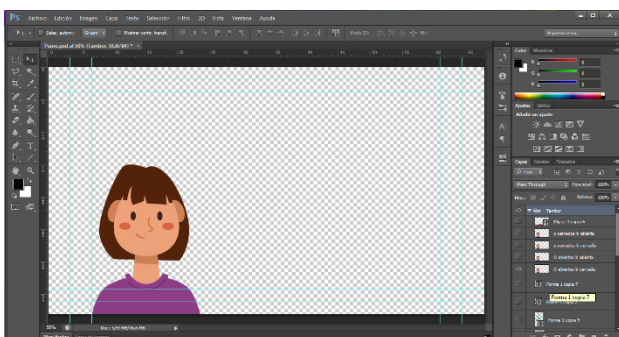

Ilustración 14 - Ilustración de personajes

Para los videos, lo principal era realizar la maquetación y el guión que llevaría cada uno, teniendo en cuenta los tiempos y las partes de cada canción, ya con cada guión finalizado, me puse en la tarea de buscar imágenes vectorizadas como guía para ilustrar o intervenir algunas de las imágenes para mi video, utilizando una plataforma que brinda este tipo

de herramientas saque algunas ideas y me dispuse a intervenirlas para crear cada momento que llevaría mis videos, desde la creación de personajes que hicieran del video algo más personal, hasta la intervención de los instrumentos musicales para hacer más explicativo y entendible la información que se quería brindar.

Después hice la búsqueda de las distintas melodías y canciones que había elegido para integrar en el video y así poder hacer el tutorial sobre esa canción. En ese proceso de la elección musical, tuve en cuenta que las canciones debían ser sencillas para poderse ejecutar en los instrumentos, pero también necesitaban ser canciones reconocidas, ya que esto permitirá que sin importar la edad de quien esté asistiendo a la muestra genere algún tipo de referente, es decir, iba a ser más prudente poner en los videos alguna canción infantil que todos conozcamos en lugar de poner alguna canción sencilla pero poco popular.

El primer video en realizar fue el tutorial para la canción *Estrellita* teniendo como instrumento el tambor, el primer ensayo de este video tuvo varios detalles que no permitían entender de manera sencilla la explicación, por ejemplo, los conteos para iniciar y la secuencia que debía seguir, sin embargo esto me sirvió como ayuda para arreglar y buscar soluciones a pequeños detalles. Con los cambios que se le realizaron al

Ilustración 15 - Creación de videos

video, salió el segundo ensayo, el cual permitió ver otros errores que no habían sido perceptibles la primera vez, ya con esto resuelto se dio como aprobado el video y así di continuación al segundo video.

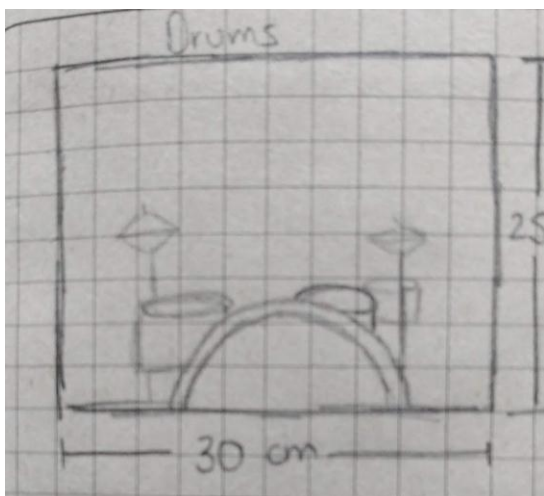

Ilustración 16 - Boceto placas batería

Para el segundo y tercer video, fue mucho más complejo de hacer debido a la cantidad de información visual que llevan, un pequeño cambio implicaba que casi todo el video se distorsionara, ya que trabajé todos los videos fotograma por fotograma. Para el piano utilicé nuevamente una canción infantil muy popular como lo es La lechuga, en esta canción las teclas que deben tocarse en su mayoría son seguidas y están en orden ascendente, mientras que para la guitarra use la melodía del Himno de la alegría (4to movimiento, 9na sinfonía, Beethoven), una

melodía muy sencilla y popular. Debido a las correcciones que había tenido con el primer video intente corregir todo lo que estuviera fuera de lugar o le faltara al video, para el primer ensayo de estos videos las correcciones fueron menores y así su arreglo también era un poco más sencillo.

Para la implementación de las placas de cerámica, primero se realizó sobre una hoja blanca las imágenes que se verían expuestas en cada placa, estas se realizaron a lápiz sin mucho detalle, ya que lo más importante para pasar la imagen a la arcilla son las líneas del contorno.

Tenía pensado antes de la muestra, hacer un ensayo de la obra con personas que NO tengan conocimiento en música, para escuchar sus opiniones y devoluciones en cuanto a los videos, mi idea era preferiblemente elegir tres personas, una de edad entre los 6 - 10 años, otra entre 16 - 30 años y por último una entre los 40 años en adelante, para ver y escuchar desde todas las perspectivas, pero debido a las circunstancias que se viven actualmente en el mundo, sólo fue posible

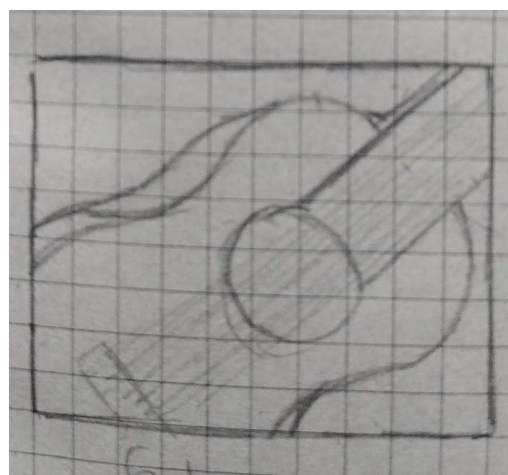

Ilustración 17 - Boceto placas guitarra

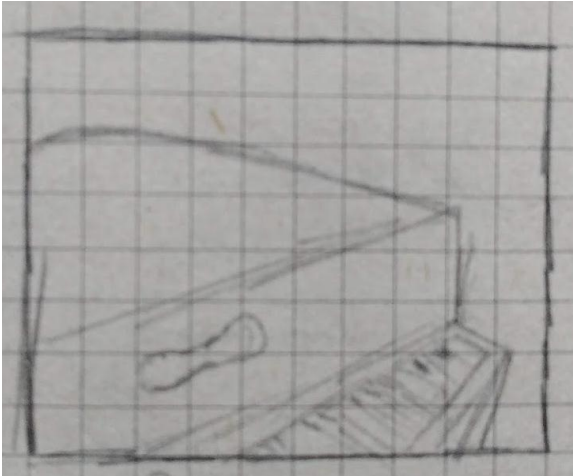

Ilustración 18 - Boceto placas piano

realizar un pequeño ensayo con una persona en mi casa. No obstante, fue de gran ayuda esa devolución, pues esto me permitió arreglar algunas cosas que ni el tutor ni yo habíamos visto previamente y que fue posible arreglar sin mover tanto los fotogramas de los videos, por ejemplo poner de nuevo el ejercicio para cerrar el video, aun así la mayoría de críticas que hubo fueron bastante positivas, pues tenía algunas dudas con respecto a que no se entendiera el video.

Finalmente para los instrumentos musicales de juguete es necesario un tambor plástico pequeño, un piano y una guitarra pequeña de iniciación, así de este modo es posible tener la muestra completa.

Este trabajo culmina en la fase de creación de las piezas plásticas debido a la contingencia del Coronavirus (Covid – 19) con todos los diseños listos para pasar a las placas de arcilla.

Ilustración 19 - Diseño piano

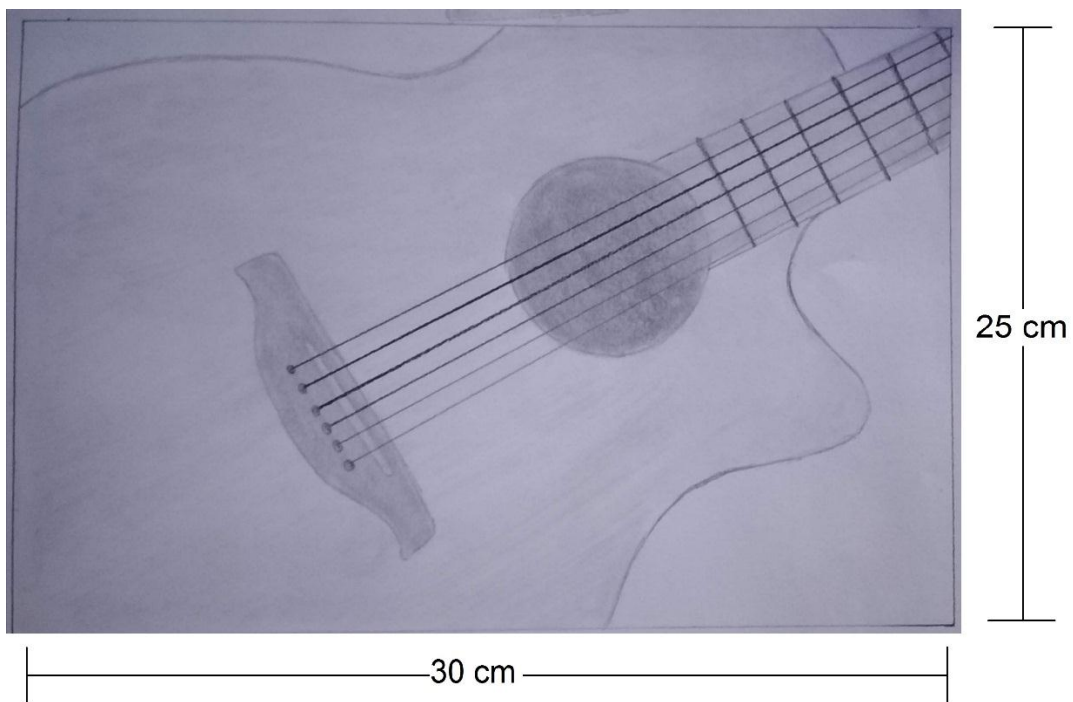

Ilustración 20 - Diseño guitarra

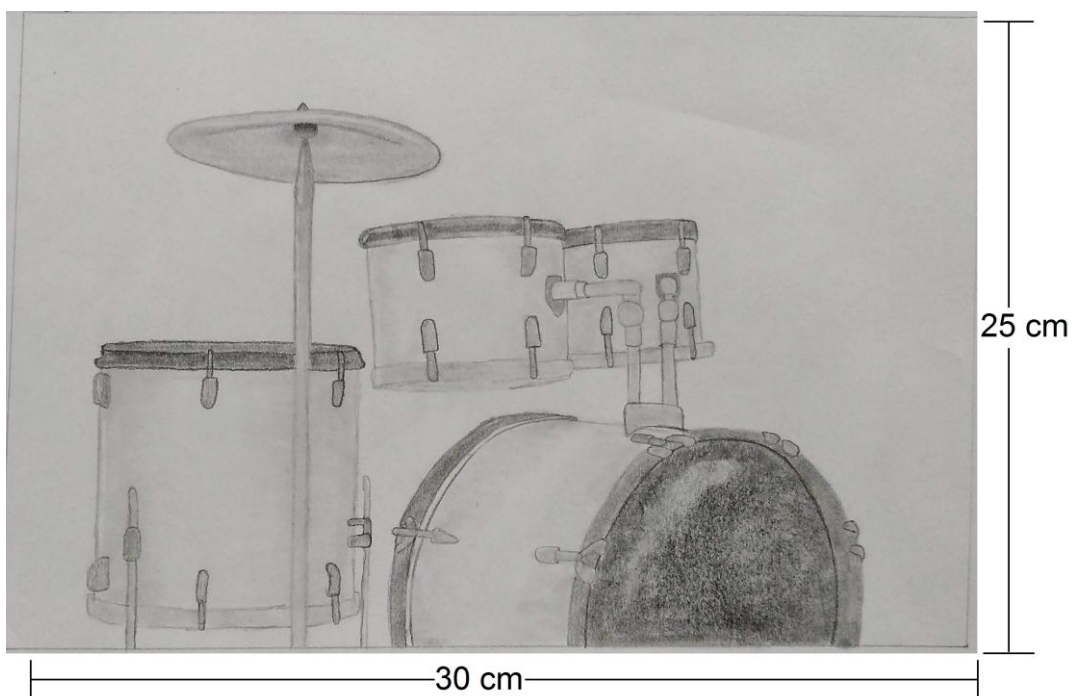

Ilustración 21 - Diseño Batería

Reflexiones y aprendizajes

La realización de este trabajo me dejó nuevos conocimientos en el arte, especialmente en la música, pues a pesar de no ser la línea artística en la que mejor me desenvuelvo, le tome gran cariño y descubrí algunas herramientas que puedo aprovechar en un futuro como docente artista.

Este trabajo implicó demasiados retos, principalmente cuando necesité crear la obra, pues debido al problema de salud pública por el coronavirus (Covid - 19) y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, no me fue posible abastecerme con los implementos para la creación de la pieza plástica, por lo cual pensé que haciendo los videos adelantaría el trabajo y luego podría continuar con las esculturas en cerámica, pero debido a la ampliación de la cuarentena no fue posible contar con los materiales e igualmente así hubiera podido conseguir la arcilla en alguna tienda online, era de gran necesidad contar con el horno para cerámica y así llevar a cabo el proceso de quemado de las piezas. De igual manera sucedió con la guitarra de iniciación que acompaña la placa y el video tutorial para este instrumento, la cual fue reemplazada por una guitarra acústica de tamaño normal.

El no tener conocimiento en los instrumentos de percusión me dificultó encontrar la canción adecuada para el tambor, lo cual retrasó un poco la realización, el guión y la maquetación del tutorial para este instrumento.

La creación de los videos la comencé en Adobe Flash, tenía conocimiento en el manejo del programa, además me parecía que se ajustaba a mis necesidades, a pesar de esto, como hacía algunos años no trabajaba en él, empezaron a presentarse muchos inconvenientes técnicos, los cuales se convirtieron en verdaderos obstáculos al momento de editar, busqué algunas alternativas y así trasladé el trabajo a otro editor con una interfaz más sencilla y más básica (Camtasia Studio 8), pero que aun así me permitiera tener un trabajo de buena calidad.

Debido al contenido pedagógico que contiene este proyecto, pienso que podría exponer esta obra en centros educativos de bajos recursos o fundaciones en zonas vulnerables, ya que los instrumentos que se utilizan no son costosos. Además los videos quedarán expuestos en la plataforma YouTube como futuros referentes y guías para quienes lo necesiten, ya sea para consultar los resultados de este proyecto o para aprender, al igual que los códigos QR que quedan en este trabajo en la sección de anexos.

Permitirme hacer esta obra me llena de profunda satisfacción, no solo como persona sino también como artista, saber que a pesar de las dificultades, siempre busque una solución para sacar adelante la creación me hace sentir orgullosa mi capacidad creativa, sin embargo me queda una pequeña frustración por no poder realizar las placas. Sin embargo, el hecho de poder crear una obra artística con múltiples lenguajes me enseña que el arte es complementario y que todas las líneas artísticas nos pueden brindar herramientas de apoyo para otras. Este proyecto que nació como una idea para brindar un poco de conocimiento en algún instrumento musical, se convirtió la realización de un sueño por encontrar la manera de juntar mis dos grandes pasiones en el arte: la música y las artes plásticas.

Espero que este proyecto sirva como referente para alguien en el futuro y le ayude a encontrar esa chispa de magia que yo encontré en las artes, que les permita indagar en algún instrumento musical, pero lo que realmente espero es que sus caminos al igual que a mí también conduzcan a la música.

Anexos

1. Guiones de los videos tutoriales.

1.1 Guion para el video tutorial de Estrellita en tambor.

(Avatar)

- Hola
- ¿Has escuchado esta canción?

(Suena la canción)

- Voy a enseñarte una forma fácil de tocarla en tambor así nunca hayas tocado este instrumento.

(Avatar con fondo instrumento)

- Este tambor es similar al que está junto a ti. ¡Vamos tómallo!

(Fondo tambor)

(Sonidos de tambor)

- Empezaremos despacio.
- Toma las baquetas.
- El tambor tendrá dos círculos. Un círculo rojo en la parte de arriba y un círculo verde en el lado.
- Cuando el círculo rojo se encienda golpearas con la baqueta en el centro. Harás lo mismo con el círculo verde.
- ¿Lo intentamos?
- Recuerda que puedes pausar o devolver el video las veces que quieras.
- Empecemos con el círculo rojo

(Se hacen tres ensayos del golpe en el círculo rojo)

- ¿Lo tienes?

- Intentemos con el verde.

(Se hacen tres ensayos con el círculo verde)

- Perfecto.

- ¿Lo intentamos con la canción?

- La secuencia será la siguiente

(Se muestra la secuencia a seguir)

- La verás bajo el tambor.

- ¡Comencemos!

(Suena la música a la mitad del tiempo real con la guía para tocarla)

- ¿Qué tal un poco más rápido?

- ¿Listo?

(Suena la canción más rápido con la secuencia)

- ¿Lo tienes?

- Ahora lo vamos a intentar a velocidad real.

(Suena la canción con la guía a la velocidad normal)

- Fácil ¿Verdad?

- Intentémoslo una vez más.

(Suena de nuevo la canción)

- Espero te hayas divertido.

- ¡Hasta la próxima!

1.2 Guion para video tutorial La lechuza en Piano.

(Avatar)

- Hola!
- Quiero que escuches esta canción.

(Suenan las canciones)

- La has escuchado ¿Verdad?
- ¿Qué te parece si la tocamos en piano?
- No te preocupes, yo te enseño.
- Es muy fácil.

(Avatar en fondo con instrumento)

- Este será tu instrumento esta vez.
- Si quieres puedes tocar un par de teclas para que lo escuches.
- Antes de comenzar recuerda que puedes pausar o devolver el video si lo necesitas.

(Avatar fondo piano)

- Tenemos como referencia la tecla con el punto negro sobre ella.
- Ese será nuestro punto de partida.
- Para hacerlo fácil dividiremos la canción en 4 partes pequeñas.

(Fondo parte 1 y seq. parte 1)

- La primera parte utiliza estas teclas con la siguiente secuencia.
- Primero escucha y observa y luego será tu turno.

(Suenan las P1 de la canción con la guía para tocar.)

- ¿Lo tienes? La secuencia se toca dos veces.
- Ahora tú.

(Suenan nuevamente las canciones con la guía)

- Bien. ¿Vamos con la segunda parte?

(Fondo parte 2)

- Esta parte irá así.
- Escucha y observa.

(Suena la parte 2 de la canción con la guía)

- ¿Listo?
- Esta secuencia también la tocarás dos veces.
- Vamos, inténtalo.

(Guía para que toque el observador)

(Fondo piano y avatar)

- Perfecto
- Toquemos la parte 1 y la parte 2 juntas ¿Te parece?

(Suena la canción desde la parte 1 a la parte 2 con las guías de secuencia.)

- Eso estuvo bien.
- Continuemos con la parte 3.

(Fondo parte 3)

- Esta es la parte más larga, pero no te asustes, solo son seis teclas.
- Presta atención.

(Suena la parte tres con las guías de secuencia)

- No es tan difícil.
- Intentémoslo.

(Suena la parte 3 de nuevo)

- Genial
- Solo nos queda una parte.

(Fondo parte 4)

- Es muy fácil, solo dos teclas.
- ¿Estás listo?
- Escucha primero.

(Explicación de la parte 4)

- Ahora tú.

(Suena la parte 4 para que el observador pueda tocarla)

- Perfecto.
- Creo que estás listo para tocar la canción completa.
- ¿Preparado?

(Suena la canción completa con guías)

- Eso ha sido maravilloso.
- Fue muy divertido enseñarte esta canción.
- Nos vemos pronto.

1.3 Guion para video tutorial Himno de la alegría para guitarra.

(Avatar)

(Suena la canción Himno de la alegría)

- Hola, estaba escuchando un poco de música.
- ¿Te gustaría aprender a tocar esta canción en guitarra?
- Es muy sencilla, voy a enseñarte.
- Recuerda que si necesitas volver a ver alguna parte puedes pausar y devolver el video.

(Fondo diapasón)

- Solo utilizaremos estas dos cuerdas.

(Se enseñan las dos primeras cuerdas)

- Las cuales tocarás usando los dedos de tu mano izquierda.

(Fondo de la mano)

- Con el dedo índice tocarás donde aparezca una estrella.
- Y el anular, donde aparezca una flor.
- Dejaré estas guías para ti.

(Fondo de diapasón)

- Ahora te explicaré cuando tocar las cuerdas con la mano derecha.
- Cuando la cuerda se torne morada, la jalaras un poco con la mano derecha para hacerla sonar, no es necesario que toques la cuerdas con la mano izquierda.
- ¿Lo intentamos?
- Primero escucha como debe sonar y luego será tu turno.

(Suenan las cuerdas 1)

- Ahora tú.

(Suenan las cuerdas 1 para que la persona toque)

- Bien.

-Ahora, cuando veas las estrellas o las flores pondrás tu dedo sobre el lugar que indique cada una de ellas y tocarás la cuerda con la mano derecha como el ejercicio anterior.

- Observa y luego lo intentas.

(Suenan las cuerdas 1 en el traste 1)

- Tu turno.

(Se repite la cuerda 1 en el traste 1)

- Cuando la flor o la estrella estén sobre la primera cuerda serán de color rosa. Cuando estén sobre la segunda, serán de color verde.

- Probemos con la canción.

- Serán cuatro partes pequeñas

- Vamos con la parte 1

- La secuencia podrás verla abajo.

- Observa primero

(Suenan las primeras 5 notas de la canción)

- Ahora tú

(Se repite la secuencia anterior)

- Bien ¿Continuamos?

- La segunda parte será así, observa.

(Demostración de la segunda parte)

- Tu turno

(Segunda parte para que la toque la persona)

- Toquemos las dos partes juntas.

(Se reproducen la parte 1 y 2)

- Si te fue difícil regresa y vuelve a intentarlo

- Si no, continuemos.

- La parte 3 va de la siguiente manera.

(Suenan la parte 3 con la secuencia)

- Inténtalo.

(Se reproduce de nuevo la parte 3)

- ¿Fácil?

(Avatar con fondo diapasón)

- Si tocamos las 3 partes juntas tenemos la primera frase de la canción.

- Vamos a intentarlo.

- Mira primero.

(Se reproducen las tres partes)

- Vamos, es tu turno.

(Se repiten nuevamente las tres partes)

- Eso ha sido fácil.

- La segunda frase de la canción es muy similar, solo cambia la última parte, así que esa es la que vamos a aprender.

- Observa.

(Se explica la parte 4)

- Hazlo tú.

(Se reproduce nuevamente la 4 parte)

- Listo, vamos con la segunda frase

- Esta tiene la parte 1, 2 y 4

-Observa y luego la tocas tú.

(Se reproduce la segunda frase de la canción)

-Ahora tú.

(Se reproduce nuevamente)

-Genial, toquemos todo junto.

(Se reproduce toda la canción para que toque la persona)

-Increíble, regresa si quieres hacerlo de nuevo.

- Espero lo hayas disfrutado, adiós.

2. Códigos QR

2.1 Código video tutorial tambor

2.2 Código video tutorial piano

2.3 Código video tutorial guitarra

Referencias bibliográficas

- Anónimo. (1 de Febrero de 2016). *Una casa que canta cuando llueve*. Obtenido de Pisos: <https://www.pisos.com/aldia/una-casa-que-canta-cuando-llueve/68099/>
- Brennan, J. (1988). *Cómo acercarse a la música*. México: Plaza y Valdés S.A. de C.V.
- Ceñal, J. (18 de Febrero de 2014). *Una escultura gigante hace música con el viento*. Obtenido de Antena 3: http://blogs.antena3.com/acusticamente/escultura-gigante-hace-musica-viento_2014021700176.html
- Editorial, E. (05 de Junio de 2016). di - conexiones. Obtenido de <http://www.di-conexiones.com/invoicaded-escultura-sonora-e-interactiva-del-disenador-sueco-karl-johan-ekeroth/>
- Emory, S. (15 de Julio de 2015). *Esculturas de sonido para ver, escuchar y coger la música*. Obtenido de Vice: [vice.com/es/article/wn4dgz/esculturas-de-sonido-para-ver-escuchar-y-coger-la-musica](http://www.vice.com/es/article/wn4dgz/esculturas-de-sonido-para-ver-escuchar-y-coger-la-musica)
- Fernández, J. (28 de Agosto de 2013). *Deviolines*. Obtenido de <https://www.deviolines.com/aprender-a-tocar-por-internet-de-forma-autodidacta/>
- Formabesta. (2020). Obtenido de <https://www.formabesta.com/about>
- Gainza, V. (2003). *LA EDUCACIÓN MUSICAL ENTRE DOS SIGLOS: DEL MODELO METODOLÓGICO A LOS NUEVOS PARADIGMAS*. Buenos Aires: Seminario Permanente de Investigación - UdeSA .
- Gil, V. (2014). Trabajo de fin de grado. Enseñanza y aprendizaje musical online. Recursos de Youtube. Segovia: Universidad de Valladolid. Escuela universitaria de Segovia.
- Giraldez, A. (20 de Mayo de 2012). Red Educativa Musical. Obtenido de <http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/es/dossier-educativo/item/372-educaci%C3%B3n-musical-online-%C2%BFun-nuevo-paradigma>
- Infocerámica. (03 de Mayo de 2013). Infocerámica. Obtenido de <http://www.infoceramica.com/2013/05/joan-serra/>

López, J. (4 de Diciembre de 2018). *Yousician, el profesor de música sin límites ni horarios*. Obtenido de Blog Think Big: <https://blogthinkbig.com/yousician-profesor-de-musica>

RAE. (s.f.). *Cerámica*. Obtenido de RAE: <https://dle.rae.es/cer%C3%A1mico?m=>

Rios, J. (6 de Marzo de 2017). El profesor YouTube. (R. S. (<https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/youtube-ensena-sobre-diversos-temas/527343>), Entrevistador)

Royo, P. (23 de Abril de 2018). *Como hacer planchas con rodillo*. Obtenido de Infoceramica: <http://www.infoceramica.com/2018/04/como-hacer-planchas-con-rodillo/>

Rueda, C. (2019). Enseñar y aprender en la virtualidad. El rol del tutor en la formación del profesorado modalidad semipresencial de la especialidad educación musical. Uruguay: Universidad ORT.

Ruids, M. (2012). "Tocar" la Música. Laboratorio de Escultura Sonora Baschet (I Parte). (B. Sansone, Entrevistador)

Ruiz, H. (2010). Diseño de herramientas pedagógicas para el aprendizaje de instrumentos de banda sinfónica a través de un ambiente virtual. Bogotá: Uniminuto.

Saez, C. (15 de Marzo de 2013). *Aprender música con internet*. Obtenido de La vanguardia: <https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130315/54368380990/aprender-musica-con-internet.html>

Splashtones. (s.f.). Obtenido de <http://splashtones.com/index.html#>

Villanueva, S. (2015). La escultura en piedra y el sonido, su expansión en el campo del arte sonoro. Valencia.

Wikipedia. (26 de Abril de 2020). Hermanos Baschet. Obtenido de https://en.wikipedia.org/wiki/Baschet_Brothers