



Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Gestión y Emprendimiento
de Proyectos Culturales

“Lienzos Sonoros”:
Proyecto de Conciertos Pedagógicos
para Instituciones Educativas
Públicas Latinoamericanas

Trabajo fin de estudio presentado por:

Elena Palacios Guerra
Laura Elena Vega Urich-Sass
Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas

Tipo de trabajo:

Grupal con tema de libre elección:
Emprendimiento de un proyecto social o
educativo mediante las artes.

Director/a:

Lic. Juana Salido Fernández

Fecha:

12/02/2025

"LIENZOS SONOROS"	
Reparto de Tareas del Proyecto	
Apartado	Alumno
1. Introducción: Justificación y objetivos	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
2. Marco teórico	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
2.1. Arte, cultura y desarrollo	Laura Elena Vega Urich-Sass
2.1.1. El desarrollo sostenible	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 1: Los 3 factores del desarrollo económico	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 2: Elementos del desarrollo cultural	Laura Elena Vega Urich-Sass
Figura 1: El desarrollo en sus diferentes formas	Laura Elena Vega Urich-Sass
2.1.2. ¿Desarrollo económico o desarrollo social?	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 3: Comparativa de países con mayor desarrollo económico, social y sostenible	Laura Elena Vega Urich-Sass
2.1.3. Educación, arte y desarrollo	Laura Elena Vega Urich-Sass
Figura 2: Pilares del modelo educativo nórdico	Laura Elena Vega Urich-Sass
2.2 La importancia de la cultura y el arte en la educación	Elena Palacios Guerra
Tabla 4: Enfoques sobre la educación artística	Laura Elena Vega Urich-Sass
2.3. La educación artística y la educación cultural	Elena Palacios Guerra
2.3.1. La educación artística	Elena Palacios Guerra
2.3.2. La educación cultural	Elena Palacios Guerra
2.4. Beneficios de la música a edad temprana	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
Tabla 5: Beneficios de la música a edad temprana	Laura Elena Vega Urich-Sass
2.5. Recursos audiovisuales como herramientas de transformación	Elena Palacios Guerra
2.6. Programas de Referencia	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Elena Palacios Guerra
	Elena Palacios Guerra
2.6.1. Perú	Elena Palacios Guerra
2.6.2. México	Laura Elena Vega Urich-Sass
2.6.3. Colombia	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
2.6.4. Otros Países	
Proyecto Hip-Hop	Elena Palacios Guerra
¡Viva la Música!	Laura Elena Vega Urich-Sass

Apartado	Alumno
3. Metodología	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
3.1. Beneficiarios	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
	Elena Palacios Guerra
3.2. Proyecto "Lienzos Sonoros"	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
Tabla 6: Estructura del Proyecto "Lienzos Sonoros"	Laura Elena Vega Urich-Sass
3.2.1. Concierto de Apertura "Bogotá: Una Sinfonía Visual"	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
3.2.1.1. Estrategias Estético-Estilísticas	Elena Palacios Guerra
3.2.1.2 Experiencia Pre-Concierto "El Portal de los Sonidos"	
3.2.1.3 Diseño del Programa Musical y Audiovisual	
Programa Musical	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
Tabla 7: Tendencias actuales de consumo del público objetivo	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
Guion	Laura Elena Vega Urich-Sass
Desarrollo Audiovisual	Elena Palacios Guerra
Tabla 8: Programa de Apertura	Laura Elena Vega Urich-Sass
3.2.2. Ciclo de Talleres "Sembrando Acordes"	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 9: Distribución de material por sesión	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 10: Sesiones de trabajo por grado	Laura Elena Vega Urich-Sass
3.2.3. Concierto de Clausura "Armonías del Futuro"	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
3.2.3.1. Estrategias estético-estilística	Elena Palacios Guerra
3.2.3.2. Propuesta Audiovisual	
3.2.3.3. Experiencia Pre-Concierto	
3.2.3.4. Diseño del Programa Musical y Audiovisual	
Programa Musical	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
Guion	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 11: Programa de clausura	Laura Elena Vega Urich-Sass

Apartado	Alumno
3.6. Planeación del Proyecto	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 12: Relación de ensayos, funciones y talleres	
3.6.1 Recursos	
Tabla 13: Recursos materiales	
Tabla 14: Recursos humanos	
3.6.2 Necesidades económicas	
Tabla 15: Necesidades económicas	
3.6.3 Presupuesto de producción	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
Tabla 16: Presupuesto globalizado	Laura Elena Vega Urich-Sass
3.6.4. Viabilidad	Laura Elena Vega Urich-Sass Elena Palacios Guerra
3.6.5. Financiación	
Tabla 17: Plan de financiamiento sugerido	Laura Elena Vega Urich-Sass
3.6.6. Comunicación, Marketing y Publicidad	Elena Palacios Guerra
3.7. Ejecución del Proyecto	Laura Elena Vega Urich-Sass Elena Palacios Guerra
Tabla 18: Fases de Producción	Laura Elena Vega Urich-Sass
Tabla 19: Calendario de Producción	Laura Elena Vega Urich-Sass
4. Conclusiones	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas
5. Limitaciones y Perspectivas	Elena Palacios Guerra
	Laura Elena Vega Urich-Sass
	Gyan Christian Camilo Borbón Vanegas

Resumen

"Lienzos Sonoros" surge de la profunda convicción de que la música posee una inmensa capacidad transformadora que enriquece el espíritu y la mente, reflejándose, invariablemente, en la reestructuración del tejido social de la comunidad y el desarrollo de esta.

Partiendo de la premisa de que el arte es un bien común y derecho fundamental del ser humano, este proyecto pretende ser un claro y determinante democratizador de la cultura, desarrollando e implementando un programa integral de conciertos pedagógicos con énfasis artístico y cultural, dirigido a instituciones educativas públicas latinoamericanas con alumnos entre los 6 y los 11 años.

Centrándose en la música como medio para facilitar la educación, el desarrollo y la formación integral de los individuos, el proyecto se apoyará en la inclusión de componentes tecnológicos mediados por la intervención de la comunicación audiovisual, la realización de talleres y la integración de diferentes sectores de la sociedad.

Esta propuesta representa una innovación significativa en el formato de conciertos educativos, estableciendo un nuevo paradigma donde la tecnología, la participación activa y la identidad cultural se entrelazan para crear una experiencia de aprendizaje significativa.

Palabras clave:

Conciertos pedagógicos, Latinoamérica, democratización de la cultura, comunidad, tejido social.

Abstract

"Lienzos Sonoros" arises from the deep conviction that music has an immense transformative capacity that enriches the spirit and mind, being reflected, invariably, in the restructuring of the social fabric of the community and its development.

Starting from the premise that art is a common good and fundamental human right, this project aims to be a clear and decisive democratizer of culture, developing and implementing a comprehensive program of pedagogical concerts with an artistic and cultural emphasis, aimed at Latin American public educational institutions with students between 6 and 11 years old.

Focusing on music as a means to facilitate the education, development and comprehensive training of individuals, the project will rely on the inclusion of technological components mediated by the intervention of audiovisual communication, the holding of workshops and the integration of different sectors of society.

This proposal represents a significant innovation in the educational concert format, establishing a new paradigm where technology, active participation and cultural identity are intertwined to create a meaningful learning experience.

Keywords:

Pedagogical concerts, Latin America, democratization of culture, community, social fabric.

Índice de contenidos

1. Introducción	12
1.1. Justificación	12
1.2. Objetivos del TFE	14
1.2.1. Objetivo General	14
1.2.2. Objetivos Específicos.....	14
2. Marco teórico	15
2.1. Arte, cultura y desarrollo	15
2.1.1. El desarrollo sostenible	15
2.1.2. ¿Desarrollo económico o desarrollo social? ¿Por dónde empezar?	20
2.1.3. Educación, arte y desarrollo.....	22
2.2. La importancia de la cultura y el arte en la educación	24
2.3. La educación artística y la educación cultural	28
2.3.1. La educación artística.....	28
2.3.2. La educación cultural:	28
2.4. Beneficios de la música a edad temprana en el desarrollo del ser humano	29
2.5. Recursos audiovisuales como herramientas de transformación pedagógica.....	31
2.6. Programas de referencia	32
2.6.1. Perú	33
2.6.2. México.....	36
2.6.3. Colombia	38
2.6.4. Otros países	40
3. Metodología	41

3.1. Beneficiarios	43
3.2. Proyecto "Lienzos Sonoros"	44
3.2.1. Concierto de Apertura "Bogotá: Una Sinfonía Visual"	47
3.2.1.1. Estrategias Estético-estilísticas.....	47
3.2.1.2. Experiencia Pre-Concierto: "El Portal de los Sonidos"	51
3.2.1.3. Diseño del Programa Musical y Audiovisual.....	52
3.2.2. Ciclo de Talleres "Sembrando Acordes"	55
3.2.3. Concierto de Clausura "Armonías del Futuro"	59
3.2.3.1. Estrategias estético-estilística	60
3.2.3.2. Propuesta Audiovisual.....	61
3.2.3.3. Experiencia Pre-Concierto	61
3.2.3.4. Diseño del Programa Musical y Audiovisual.....	62
3.6. Planeación del Proyecto	64
3.6.1. Recursos.....	65
3.6.2. Necesidades económicas	67
3.6.3. Presupuesto de producción	67
3.6.4. Viabilidad	68
3.6.5. Financiación	70
3.6.6. Comunicación, Marketing y Publicidad.....	79
3.7. Ejecución del Proyecto	83
4. Conclusiones	85
4.1 Impacto Social y Democratización Cultural en Latinoamérica	85
4.2 Desarrollo Integral y Transformación Regional.....	86

5. Limitaciones y Prospectiva	87
5.1 Limitaciones y Desafíos de Expansión.....	87
5.2 Estrategias de Desarrollo Futuro.....	88
5.3. Consideraciones sobre los Talleres "Sembrando Acordes"	88
5.4 Estrategias de Desarrollo e Innovación.....	90
6. Bibliografía	91
7. Anexos.....	97
Anexo A. Referencias al Concierto de Apertura	97
Anexo B. Desarrollo completo del Concierto de Apertura	98
Anexo C. Referencias de puesta en escena audiovisual	118
Anexo D. Referencias a Talleres y Concierto de Clausura.....	120
Anexo E. Desarrollo completo del Concierto de Clausura	121
Anexo F. Tablas complementarias al Presupuesto.....	128
Anexo G. Comparativa de Programas de Referencia	132

Índice de figuras

Figura 1. El desarrollo en sus diferentes formas.....	20
Figura 2. Pilares del modelo educativo nórdico.....	24

Índice de tablas

Tabla 1: Los 3 factores del desarrollo económico	17
Tabla 2: Elementos del desarrollo cultural	18
Tabla 3: Comparativa de países con mayor desarrollo económico, social y sostenible.....	22
Tabla 4: Enfoques sobre la educación artística	27
Tabla 5: Influencia de la música a edad temprana	29
Tabla 6: Estructura del proyecto "Lienzos Sonoros"	46
Tabla 7: Tendencias actuales de consumo del público objetivo	52
Tabla 8: Programa de Apertura.....	53
Tabla 9: Distribución de material por sesión	56
Tabla 10: Sesiones de talleres por grado	58
Tabla 11: Programa de Clausura	62
Tabla 12: Relación de ensayos, funciones y talleres	65
Tabla 13: Recursos materiales	66
Tabla 14: Recursos humanos	66
Tabla 15: Necesidades económicas	67
Tabla 16: Presupuesto globalizado	68
Tabla 17: Plan de Financiación sugerido	79
Tabla 18: Fases de Producción	83
Tabla 19: Calendario de Producción	84

1. Introducción

“La música es mi arma. Creo en la música, en su espiritualidad, su exaltación, su nobleza estática, su humor, su poder para penetrar hasta la estrechez básica de todo ser humano.”

Henry Cowell (1897-1965)

La música es un lenguaje universal que ayuda a los individuos a comprender sus emociones, haciéndolos personas más empáticas, realizadas y felices. Es una poderosa herramienta, fundamental para la formación integral de los estudiantes, la cual impulsa el desarrollo de sus capacidades, valores y habilidades, que no solo favorezcan su trayectoria académica, sino que los prepare para enfrentar exitosamente los problemas actuales en la sociedad, y a construir una comunidad más justa y equitativa, donde la cultura se ejerza como un derecho y no como un privilegio de solo algunos. Su estudio debe ser accesible a todos, especialmente a aquellos que enfrentan mayores barreras.

Finalmente, se pretende también despertar vocaciones artísticas, crear nuevo público y lograr una fidelización de este, así como cultivar valores como la tolerancia, la colaboración y el respeto por la diversidad cultural.

Llevar la música a las escuelas públicas es una inversión en el futuro de nuestros jóvenes, proporcionándoles herramientas para desarrollar su potencial y transformar el mundo desde sus propias comunidades.

1.1. Justificación

El arte nos abre los ojos a nuevas y maravillosas realidades, invitándonos amablemente a sentir y percibir la vida en una dimensión más profunda. Ante la enorme urgencia de sensibilidad, comprensión y empatía en la sociedad global actual, es imperativo aproximar la cultura a la comunidad desde sus raíces, de modo que, conforme los niños vayan creciendo,

se conviertan en mejores seres humanos que puedan incidir en el tejido social de cada una de sus comunidades, y a la vez, indirectamente, en el desarrollo de su país.

Esta iniciativa pretende acercar a los estudiantes de instituciones educativas públicas a la diversidad del arte musical y las artes visuales. A través de conciertos didácticos y talleres interactivos, se buscará complementar la formación académica, despertando la curiosidad de los niños y jóvenes por la música. Vivir experiencias enriquecedoras fomentará la escucha activa, la apreciación y la comprensión; además, promoverá directamente la imaginación, el pensamiento crítico y el desarrollo de la creatividad sin límites.

En este sentido, cada función será una ventana a un universo de posibilidades, donde las experiencias musicales, cuidadosamente diseñadas para ser irrepetibles, les permitirán a los estudiantes explorar diferentes perspectivas del mundo, cultivando la sensibilidad, el asombro y el deseo de crear. Al presenciar y participar en estas presentaciones únicas, los niños y jóvenes experimentarán la música en vivo de forma tal que cada estudiante sea inspirado a imaginar nuevas realidades para sí mismo, abriéndole la posibilidad de un futuro en donde el arte no sea únicamente una forma de expresión, sino una puerta a oportunidades de crecimiento personal, profesional y cultural.

Esta propuesta innovará llevando presentaciones musicales pedagógicas de calidad y excelencia dirigidas a la infancia latinoamericana, implementando componentes tecnológicos mediados por la intervención de elementos de comunicación audiovisual. Como resultado de este programa, se espera aumentar el interés y participación de los estudiantes en actividades artísticas y culturales, crear un modelo de intervención artística educativa que pueda ser adoptado por instituciones públicas en toda la región, estableciendo una red de colaboración entre instituciones educativas, artistas y organizaciones culturales.

1.2. Objetivos del TFE

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un programa integral de conciertos pedagógicos con énfasis artístico y cultural, dirigido a instituciones educativas públicas latinoamericanas con alumnos entre los 6 y los 11 años.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar programas de conciertos pedagógicos únicos e irrepetibles que lleven la música en vivo directamente a escuelas que normalmente no tienen la oportunidad de disfrutarla.
- Involucrar tecnologías audiovisuales multidisciplinarias que despierten el asombro en los niños y que los inviten a participar activamente en las artes.
- Realizar un ciclo de talleres y un concierto de clausura en el que los propios alumnos se conviertan en los artistas.
- Investigar los beneficios del arte y la exposición musical temprana en la educación.
- Realizar un análisis comparativo de programas de educación artística en centros de distintos países de Latinoamérica.
- Evaluar el estado actual de la educación artística en las instituciones públicas latinoamericanas.
- Involucrar a diferentes componentes de la sociedad para lograr sostenibilidad a mediano y largo plazo.
- Establecer relaciones de colaboración con instituciones educativas, culturales, asociaciones y patrocinadores.

2. Marco teórico

La educación artística ha sido un pilar fundamental en la formación integral del ser humano. Bajo este marco teórico se explorarán las bases teóricas que sustentan la importancia de la música como herramienta pedagógica, así como los beneficios que esta práctica puede aportar al desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, que logren revitalizar la educación musical en las instituciones educativas de la región.

2.1. Arte, cultura y desarrollo

Desarrollo, palabra que inmediatamente hace pensar en transformación, evolución, crecimiento, avance, progreso... El desarrollo de cualquier sociedad debe contar con firmes pilares que, más allá de su valor intrínseco, ejerzan un profundo impacto en diversos aspectos de la vida de la comunidad, desde la indispensable cohesión social, hasta el siempre deseable crecimiento económico. ¿Qué tipos de desarrollo existen y cómo interactúan entre sí?

2.1.1. El desarrollo sostenible

El mundo actual nos coloca frente a múltiples desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad. Debemos, en consecuencia, ir más allá de un desarrollo económico o de la cohesión social, y buscar un desarrollo sostenible. Pero ¿a qué se refiere este concepto exactamente?

Actualmente, el desarrollo sostenible es una meta fundamental a lo largo del mundo, ya que pretende lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las comunidades. Sus orígenes surgen en 1987 con el Informe Brundtland, el cual expresa sus preocupaciones sobre los impactos negativos del desarrollo económico descontrolado en el planeta, tratando de buscar posibles soluciones. En México, la Secretaría de Economía (2022), pone especial énfasis en la importancia de considerar de manera conjunta y equitativa estos

aspectos en cualquier proceso de desarrollo, reconociendo que el bienestar humano y la prosperidad económica están estrechamente relacionados.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ofrece una definición muy concreta, en la que considera al desarrollo sostenible como un camino hacia un futuro mejor, cuidando que al satisfacer las necesidades del presente no se ponga en riesgo a las próximas generaciones. Su esencia habla de construir un mundo más justo y equitativo para todos. (Desarrollo Sostenible, 2023)

Este concepto ha cobrado una relevancia creciente en el contexto de los desafíos globales como la desigualdad social. Para lograr alcanzar el tan anhelado desarrollo sostenible para todos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad, el 25 de septiembre de 2015, la Agenda 2030: un plan de acción maestro en pro de las personas, y el planeta. Esta ruta de acción está formada por 17 objetivos, los cuales se interrelacionan entre sí para trabajar en torno a la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad y la paz.

Ahora bien, poniendo atención específicamente en los conceptos de pobreza, desigualdad, prosperidad y paz, piezas esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible, es de resaltar que hay dos elementos que los unifica a todos: desarrollo económico y desarrollo social. ¿Qué es lo que se debe entender por cada uno de estos conceptos? ¿Qué particularidades nos atañen en el ámbito de nuestro proyecto?

El desarrollo económico:

El desarrollo económico debe concebirse como un proceso de transformación que va más allá del simple crecimiento económico, el cual es medido en la cantidad de riqueza generada. Según BBVA México (2024), implica una mejora integral del sistema económico, que logre un crecimiento equitativo y sostenible para todos los sectores productivos.

Sin embargo, como señala Roldán (2018), la riqueza generada no es el único indicador de desarrollo. Un aspecto fundamental que considerar es la calidad de vida de las personas, entendida esta como el conjunto de condiciones que hacen la vida agradable y valiosa. En otras palabras, el desarrollo económico debe traducirse en una mejora en las condiciones de vida de la población. A continuación, se muestran los 3 factores que intervienen en el desarrollo económico (tabla 1):

Tabla 1: *Los 3 factores del desarrollo económico*

Industria creativa	Innovación	Marca país
Toda producción cuyo elemento sustancial es de valor artístico y esfuerzo creativo.	Renovación de ideas o sistemas existentes para mejorarlos o crear nuevos. Modificación de un producto y su introducción en un mercado.	Estrategia de un país para transmitir una imagen ante el mundo, en pro de la obtención de beneficios.

Elaboración propia. Fuentes: UNESCO (2006), Economipedia (2019), RAE (2024), Wipo Int. (2022)

El desarrollo social

El desarrollo social es un proceso integral que busca mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables. Según el Banco Mundial (2019), este proceso implica empoderar a las personas y construir sociedades más justas y resilientes. Desde una perspectiva más humanística, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo enfatiza que el desarrollo social se logra cuando todas las personas tienen las mismas oportunidades para llevar una vida plena y significativa. (PNUD, 1990: 31).

A continuación, se presentan dos componentes importantísimos para abonar al crecimiento y la cohesión social, sin perder de vista que, para mejorar el bienestar de las personas, el desarrollo económico y el humano deben ir de la mano. (Redacción APD, 2022)

El desarrollo cultural

La cultura es la visión del mundo y su relación con el entorno, que se transmite como un legado a través del tiempo, asegurando la adaptación y supervivencia de la sociedad. Su función es ser una guía del comportamiento del grupo, y está conformada por creencias, símbolos, arte, costumbres y normas que se heredan de generación en generación, dando un sentido de identidad. (Imaginario A, 2024). En este contexto, se tomarán en cuenta 3 elementos que lo conforman (Tabla 2).

Tabla 2: Elementos del desarrollo cultural

Identidad cultural	Diálogo intelectual	Participación ciudadana
Manifestaciones culturales que dan sentido de pertenencia y que cohesionan a un grupo social.	Desarrollo de un entendimiento profundo sobre prácticas y perspectivas diversas, compartiendo ideas y diferencias.	Intervención de la ciudadanía con los gobiernos, en toma de decisiones para su desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Elaboración propia. Fuentes: World Vision America Latina (2023), Naciones Unidas, Banco Mundial (2023)

Considerando cada uno de estos conceptos, veamos que, por otro lado, para conseguir tanto el desarrollo económico como el social, es necesario lograr un desarrollo humano.

El desarrollo humano

Este concepto "supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa. Y a la vez, participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo de nuestras sociedades" (Zilveti, 2024). A su vez, para alcanzar el nivel de vida prolongada, saludable y creativa a la que hacemos referencia en líneas superiores, será fundamental que cada individuo de la comunidad tenga iguales oportunidades para trabajar en la adquisición y mejora de diferentes competencias y habilidades que subyacen en el desarrollo social y humano. De ahí que pongamos especial atención en tres diferentes pilares del ser humano: el desarrollo cognitivo y creativo y el pensamiento crítico.

El desarrollo cognitivo es importante ya que, por medio de él, el ser humano adquiere habilidades para interpretar la realidad que le rodea e interactuar con ella eficientemente. Por tanto, se entiende "como la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales la inteligencia es una de las más importantes" (Enciclopedia Significados, 2024). Aunado a esto, el desarrollo creativo aumenta la capacidad de “generar ideas originales, resolver problemas de manera innovadora y desarrollar habilidades creativas en diferentes áreas de la vida" (Guillermo Gascón, 2023).

Además del desarrollo cognitivo, es fundamental desarrollar el pensamiento crítico para lograr argumentar y fundamentar la postura propia con base a información conocida previamente (Enfoque Educación, 2023), de modo que resulte sencillo decidir qué medidas tomar para encontrar una solución lógica, cuya implementación pueda ser supervisada y evaluada posteriormente. (UNICEF).

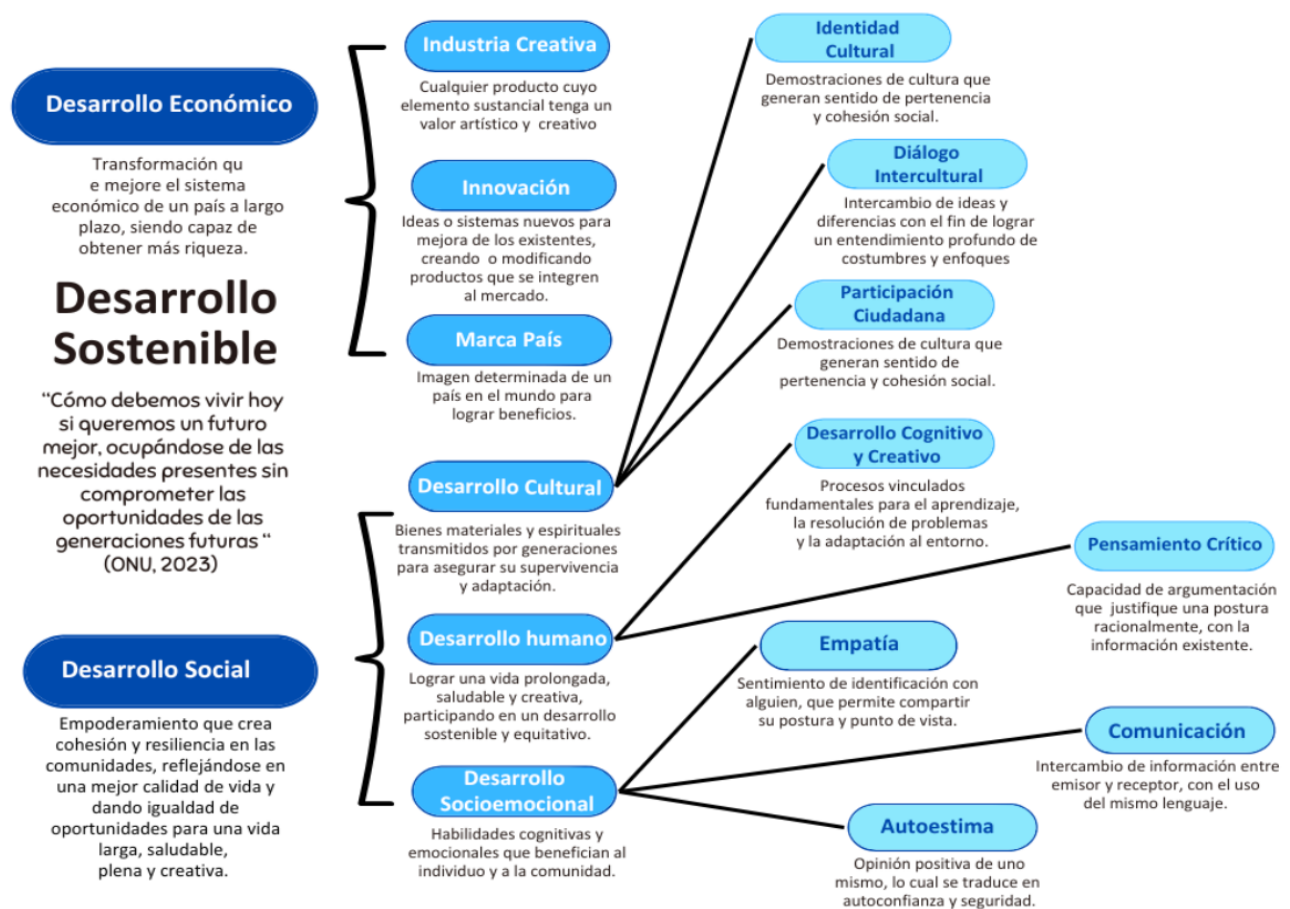
El desarrollo socioemocional

Este hace referencia a la capacidad de una persona para aprender y aplicar habilidades cognitivas y emocionales que le permitan actuar de manera beneficiosa para sí misma y para los demás. Este desarrollo integral tiene un impacto positivo en la salud, las relaciones interpersonales, el éxito académico y profesional, y en última instancia, en el bienestar de la comunidad. Enfatizando en el impacto que tiene el desarrollo socioemocional en el desarrollo social de una comunidad, enfoquémonos entonces en 3 competencias del desarrollo socioemocional que es elemental trabajar desde la infancia:

- **Empatía:** “Sentimiento de identificación con algo o alguien”; “Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. (RAE)
- **Comunicación:** “Proceso por el cual se produce un intercambio de información entre un emisor y un receptor que utilizan un código común”. (Mheducation.es, p. 8)
- **Autoestima:** “Valoración generalmente positiva de sí mismo”. (RAE)

Después de ahondar en cada uno de los diferentes tipos de desarrollo, la Figura 1 sintetiza sus conceptos y cómo se relacionan entre sí:

Figura 1: El desarrollo en sus diferentes formas



Elaboración propia. Fuentes: UNICEF, RAE, Zilveti (2024), Gascón (2023), PNUD (1990, p. 31)

2.1.2. ¿Desarrollo económico o desarrollo social? ¿Por dónde empezar?

Dado que en la investigación de elementos para este marco teórico no encontramos estudios o artículos que abordaran el tema específicamente, en este apartado compararemos los países con más crecimiento económico, países con mayor progreso social, y aquellos que destacan por su nivel de desarrollo sostenible.

La intención de esta equiparación es esclarecer la influencia de cada uno de estos tipos de desarrollo entre sí, recordando que, al principio de este marco teórico, hacíamos referencia al desarrollo sostenible como la meta a alcanzar de acuerdo con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, poniendo especial atención en problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la prosperidad y la paz.

De acuerdo con la Escuela de Gobierno y Economía (2023) el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último reporte (abril de 2023), muestra que las economías más fuertes del mundo son Estados Unidos, China y Japón, tomando en cuenta su nivel de PIB (Producto Interno Bruto).

Por otro lado, *World Population Review* (2024), organización de estadística independiente, reporta que los tres países con mayor progreso social son Noruega, Dinamarca y Finlandia, basando sus mediciones en IPS (Índice de Progreso Social), el cual, en palabras de *Social Progress Imperative* (2024), evalúa 57 indicadores que a su vez están enmarcados en tres grandes categorías: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. Finalmente, de acuerdo con el Reporte de desarrollo Sostenible (2024), Finlandia, Suecia y Dinamarca encabezan la lista en cuanto a desarrollo sostenible se refiere. Este avance se mide en ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de una lista total de 17.

Suele pensarse que aquellos países con más poder económico son los que mejor desarrollo sostenible han logrado, entendiendo como parte fundamental de éste al desarrollo social. Sin embargo, como podemos notar en esta tabla 3, los países con mejores economías no son forzosamente los que más avances en desarrollo sostenible han logrado.

¿Qué tienen en común Finlandia, Suecia y Dinamarca, que han avanzado más eficientemente hacia el desarrollo sostenible?

Tabla 3: Comparativa de países con mayor desarrollo económico, social y sostenible

Países con mayor desarrollo económico en el mundo ¹		Países con mayor desarrollo social en el mundo ²		Países con mayor desarrollo sostenible en el mundo ³	
1	Estados Unidos (US\$ 26.85 billones)		Noruega (90.74)		Finlandia (86.35)
2	China (US\$ 19.37 billones)		Dinamarca (90.54)		Suecia (85.70)
3	Japón (US\$ 4.41 billones)		Finlandia (90.46)		Dinamarca (85.00)

Elaboración propia. Fuentes: ONU, Fondo Monetario Internacional (2023), World Population Review (2024)

2.1.3. Educación, arte y desarrollo

La educación, derecho humano fundamental, es motor clave para el desarrollo humano, ya que, por medio de ella, las personas adquieren conocimientos, habilidades y valores que les permiten integrarse y participar plenamente en la sociedad y contribuir para su progreso.

Las Naciones Unidas, en su revista Impacto Académico (s.f.), van más allá y dicen que la educación "no es solo un derecho, sino un pasaporte al desarrollo humano que abre puertas, así como expande oportunidades y libertades". Por su parte, Evelin Blancas (2017) explica en su Investigación sobre Educación y Desarrollo Social que "la educación para lograr un desarrollo sostenible es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo, pues no solo transmite conocimientos, sino que también transforma a las personas".

Finalmente, la Organización Entreculturas (2024) asume que la educación para el desarrollo "se fundamenta en un enfoque dinámico e interactivo, que busca la formación integral de las personas y su concienciación sobre las causas locales y globales de los problemas de desarrollo y desigualdades".

¹ PIB: Producto Interno Bruto

² IPS: Índice de Progreso Social

³ ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Una vez remarcada la importancia de la educación en el desarrollo, hablemos nuevamente de los países más sostenibles del mundo a los que hacíamos referencia en el apartado anterior. ¿Qué podemos notar en cuanto a su modelo educativo se refiere? Finlandia, Suecia y Dinamarca comparten un sistema de educación de excelencia reconocido mundialmente por su calidad y resultados. A pesar de algunas diferencias entre los tres países, hay varios elementos comunes que han contribuido a su éxito.

Conocido también como modelo educativo nórdico, pone un especial énfasis en el desarrollo integral del estudiante, dándole un enfoque holístico que no se centra únicamente en el avance académico sino que reconoce la relevancia de lograr un bienestar general de los estudiantes, por lo que busca fomentar habilidades fundamentales para el siglo XXI, como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas, las cuales les facilitará abordar exitosamente diferentes situaciones a lo largo de su vida. Para lograrlo, las materias creativas como arte, música y teatro tienen prioridad en el currículo, permitiendo a los niños y jóvenes oportunidades para expresarse y pensar de manera innovadora.

Otro pilar importante en el modelo educativo nórdico que no se puede dejar de mencionar es la garantía de que todos los estudiantes, sin importar su origen social o económico, tengan igualdad de oportunidades, ofreciéndoles una educación de primer nivel. Además, es de resaltar que la colaboración entre escuela, familia y comunidad es de gran valor para estas sociedades.

Para Finlandia, Suecia y Dinamarca la educación es el corazón de la comunidad, por lo tanto, las artes tienen la misma importancia que las matemáticas, o cualquier otra materia. Estos países, comparten su visión enfocándose en la educación como centro de la sociedad, considerándola como una inversión para el futuro de sus ciudadanos. En la figura 2 se pueden apreciar los pilares del modelo educativo nórdico.

Figura 2. Pilares del modelo educativo nórdico.



Elaboración propia

El impacto que la educación tiene en el desarrollo de la comunidad es inmensurable.

La educación artística y la cultura en la educación son elementos esenciales para el desarrollo integral del ser humano. Fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la cohesión social, contribuye a transformar a los individuos, construyendo sociedades más justas, equitativas, prósperas y con mejor calidad de vida.

¿Cómo permea entonces el arte en el desarrollo del ser humano?

2.2. La importancia de la cultura y el arte en la educación

La cultura y el arte en el ámbito educativo representan mucho más que simples complementos curriculares; constituyen elementos fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. La educación artística, como señala Triyanto (2017), actúa como un puente vital entre la preservación cultural y el desarrollo personal, permitiendo que los individuos no solo

absorban, sino que también contribuyan activamente a la evolución de su patrimonio cultural. Esta perspectiva resulta especialmente relevante en un mundo donde la educación busca cada vez más trascender los límites tradicionales del aprendizaje memorístico.

En este contexto de evolución educativa, la experiencia artística trasciende la mera apreciación estética para convertirse en un vehículo de transformación social y desarrollo cultural. Kuttner (2015) profundiza en esta idea al proponer el concepto de ciudadanía cultural, donde la participación artística se desarrolla en tres niveles interrelacionados: la capacidad de apreciar y comprender el arte de manera informada, la participación activa en la creación cultural, y el uso del arte como herramienta para la justicia social. Esta perspectiva resulta particularmente relevante en el contexto latinoamericano, donde el arte puede servir como catalizador para el cambio social y el fortalecimiento de la identidad cultural, especialmente en comunidades tradicionalmente marginadas de las experiencias artísticas formales.

Al profundizar en los alcances de la educación artística, la investigación contemporánea ha permitido comprender mejor sus múltiples impactos. Vermeersch y Storme (2022) identifican una dualidad significativa entre los efectos intrínsecos, como el desarrollo de habilidades artísticas específicas y la sensibilidad estética, y los efectos extrínsecos, que incluyen mejoras en áreas como la cognición y las habilidades sociales. Esta distinción resulta fundamental para diseñar experiencias educativas que maximicen ambos tipos de beneficios y contribuyan al desarrollo integral del estudiante.

En el ámbito de la neurociencia, los estudios han aportado evidencia sustancial sobre el impacto del arte en el desarrollo cognitivo. Kawabata y Zeki (2004) demuestran que la experiencia estética activa regiones específicas del cerebro, respaldando la importancia de la exposición temprana al arte. Esta base científica se complementa con las observaciones de Kv y Venukapalli (2020) sobre cómo la apreciación artística evoluciona durante el desarrollo

infantil, sugiriendo la necesidad de adaptar las experiencias artísticas a las diferentes etapas del crecimiento y maduración cognitiva.

La integración del arte con otras disciplinas ha evolucionado significativamente, como lo demuestra el enfoque STEAM, donde las artes dialogan en igualdad de condiciones con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Halverson y Sawyer (2022) subrayan que esta integración debe buscar conexiones significativas que enriquezcan mutuamente todas las áreas del conocimiento. Esta perspectiva se fortalece con el argumento de Eisner, quien sostiene que "las artes pueden servir como modelo para enseñar las materias que normalmente consideramos académicas" (2002, p. 196), sugiriendo una transformación más profunda de las prácticas educativas tradicionales.

En este marco de comprensión multidimensional, la implementación efectiva de conciertos pedagógicos en el contexto latinoamericano requiere considerar diversos elementos que se interrelacionan y complementan entre sí. La tabla 4 sintetiza estas dimensiones fundamentales, proporcionando un marco de referencia que integra tanto los aspectos teóricos discutidos como su aplicación práctica en el desarrollo de programas artístico-educativos culturalmente relevantes y pedagógicamente efectivos.

La tabla presenta un marco de referencia para el diseño e implementación de conciertos pedagógicos culturalmente pertinentes, y pedagógicamente efectivos. Por consiguiente, el arte en la educación debe reconocerse como un componente esencial para el desarrollo humano integral, no como un complemento opcional o solo como entretenimiento. Como señala Green (1995), el arte tiene la capacidad única de "despertar y revelar lo que normalmente no se ve", proporcionando herramientas críticas para comprender y transformar la realidad. Esta capacidad transformadora adquiere especial relevancia en el contexto educativo latinoamericano, dado el rico patrimonio cultural de la región y la enorme necesidad de formar ciudadanos capaces de preservar, interpretar y renovar estas tradiciones culturales en un mundo globalizado.

Tabla 4: Enfoques sobre la educación artística

Dimensión	Componentes	Aplicación Práctica
Fundamentos Pedagógicos	<ul style="list-style-type: none"> •Apreciación informada • Participación activa • Orientación social 	<ul style="list-style-type: none"> • Contextualización histórico-cultural del repertorio musical • Dinámicas participativas con el público estudiantil • Selección de repertorio con relevancia cultural y social local
Efectos en el Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Intrínsecos (artístico-musicales) • Extrínsecos (cognitivo-sociales) 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de sensibilidad musical, percepción auditiva y expresión artística • Fortalecimiento de atención, memoria, trabajo colaborativo y habilidades socioemocionales
Integración STEAM	<ul style="list-style-type: none"> • Interdisciplinariedad activa • Conexiones curriculares significativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Exploración práctica de acústica y física del sonido • Análisis de estructuras y patrones matemáticos en composiciones musicales • Implementación de tecnologías musicales y digitales
Contextualización Cultural	<ul style="list-style-type: none"> • Identidad y patrimonio local • Diversidad cultural regional • Diálogo intercultural 	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de músicas tradicionales y contemporáneas locales • Fusión equilibrada entre repertorio académico y popular • Adaptación a contextos socioculturales específicos

Elaboración propia en base de Triyanto (2017), Kuttner (2015), Vermeersch y Storme (2022), Halverson y Sawyer (2022)

La evidencia presentada demuestra que el impacto de las artes en la educación opera en múltiples niveles: cognitivo, social, cultural y emocional. Esta multiplicidad de efectos, junto con la capacidad única del arte para promover el pensamiento crítico y la expresión cultural, sugiere que las experiencias artísticas educativas pueden catalizar transformaciones significativas en los sistemas educativos latinoamericanos cuando se diseñan considerando tanto sus efectos intrínsecos como extrínsecos.

El desafío principal radica en desarrollar programas que equilibren la excelencia artística con la relevancia pedagógica y la sensibilidad cultural, mientras se mantiene el compromiso con la democratización del acceso a experiencias artísticas significativas. Este enfoque contribuye al desarrollo de sociedades más conscientes y equitativas, donde el arte actúa como vehículo de transformación social y preservación cultural.

2.3. La educación artística y la educación cultural

La educación artística y la educación cultural son fundamentales para el desarrollo integral de las personas sin importar su edad, pues contribuyen a la formación de la personalidad, la creatividad y la capacidad del análisis crítico. En un mundo cada vez más interconectado, entender y apreciar la diversidad cultural y la expresión artística es esencial para construir sociedades inclusivas y enriquecedoras. A través de las disciplinas y experiencias del concierto pedagógico, los beneficiarios pueden explorar tanto su identidad personal como su conexión con el entorno social, histórico y cultural en el que viven.

2.3.1. La educación artística

Esta forma de educación va más allá de enseñar técnicas artísticas; se trata de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas a través de la creación y la interpretación de un producto artístico. Las clases de música, pintura, danza, teatro y el concierto pedagógico permiten a los beneficiarios experimentar y expresar sus emociones y pensamientos de manera creativa y acertada. Además, se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración, ya que muchas de estas disciplinas se desarrollan en conjunto, enriqueciendo así el aprendizaje social.

La educación artística también tiene un impacto positivo en otras áreas del aprendizaje, los estudiantes que participan activamente en actividades artísticas suelen mostrar mejoras en el rendimiento académico, la autoestima y habilidades interpersonales. También pueden desarrollar una mayor sensibilidad hacia la belleza y diversidad del mundo que les rodea.

2.3.2. La educación cultural:

Esta educación implica un enfoque crítico hacia las tradiciones, valores y prácticas que conforman una cultura. Buscando no solo transmitir conocimientos sobre diferentes culturas y su historia, sino también fomentar la empatía y el respeto hacia la pluralidad cultural. Esto

es especialmente relevante en sociedades actuales multiculturales, donde la convivencia e integración de diferentes grupos pueden ser un desafío.

La educación cultural también promueve el aprendizaje sobre la identidad y el patrimonio cultural propio, permitiendo a los individuos reflejarse en su historia y tradiciones, mientras que al mismo tiempo exploran y valoran la cultura de otros lugares. Al comprender mejor su propia cultura y la de los demás, los estudiantes están mejor equipados para participar en la vida cívica y fomentar el diálogo intercultural.

2.4. Beneficios de la música a edad temprana en el desarrollo del ser humano

Los sonidos y las melodías se convierten en las primeras herramientas que los niños utilizan para explorar el mundo y desarrollar habilidades fundamentales. La música es el lenguaje universal de la creatividad, y cuando se introduce en la vida de los niños desde temprana edad, ya sea como escucha activa o formando parte en su ejecución, se siembran las semillas de un desarrollo integral.

¿Qué beneficios les aporta? La tabla 5 nos ofrece un claro panorama de la influencia de la música en el desarrollo del ser humano a edad temprana.

Tabla 5: Beneficios de la música a edad temprana

Beneficios de la música a edad temprana	
Desarrollo Cognitivo (Stanford Medicine Children’s Health, 2024), (Instituto Europeo de Educación, 2019)	Favorece el pensamiento crítico, mejorando en el ritmo en la resolución de problemas. Estimulación del cerebro al reconocer y manejar patrones. Desarrollo de diferentes perspectivas del mundo.
Memoria y la atención (Unirlaunidaddeinternet, 2022)	Memoria a corto y largo plazo, con impacto en otras áreas del aprendizaje. Capacidad de codificar, almacenar y recuperar información. Memoria episódica: Experiencias vividas. Memoria semántica: Conocimientos generales. Memoria procedimental: Acciones aprendidas que se realizan de forma automatizada.

Desarrollo del lenguaje (Earlylearningco, 2024)	Aprendizaje e interacción social: Habilidades lingüísticas, (vocabulario y la pronunciación). Comunicación efectiva (lenguaje expresivo) y comprensión del habla (lenguaje receptivo) en diversas situaciones y para diferentes propósitos. Desarrollo de la alfabetización, así como al éxito posterior en la lectura y escritura.
Estimulación emocional (Somnipsicologia, 2024)	Evocación de emociones. Identificación y expresión de sentimientos. Toma de conciencia de emociones positivas y negativas y su manejo. Conexión con el entorno, aumento de la sociabilidad, la autoestima y el sentido de la vida. Mayor autonomía personal, conciencia de identidad y resiliencia. Mejoras en la salud y el estado de ánimo.
Habilidades sociales	Competencias interpersonales y habilidades para el trabajar y colaborar en equipo. Estrategias y capacidades conductuales que permiten abordar con éxito situaciones sociales. Expresión de sentimientos, actitudes, deseos y opiniones de manera adecuada. Mejora de relaciones interpersonales, así como interacciones eficaces y satisfactorias.
Coordinación motora (Enciclopedia Significados, 2024)	Notable mejora de destreza motora (gruesa y fina). Capacidad cerebral para enviar impulsos nerviosos que sincronizan y coordinan los movimientos musculares, facilitando la ejecución de variadas actividades.
Fomento de la creatividad	Estimulación de la autoexpresión y la innovación. Fomento de la creatividad, contribuyendo no solo en la vida personal, sino en el ámbito económico y material de las sociedades. Reconocido como un recurso renovable e ilimitado que permite crear nuevas oportunidades y facilitar la resolución de problemas, creando un mundo más equitativo e inclusivo. (ONU, 2019)
Disciplina, paciencia y tolerancia (Enfoque visionario, 2024)	Desarrollo de la disciplina, la dedicación y el esfuerzo constante con la práctica regular. Autoconocimiento, manejo de la paciencia y aumento de la tolerancia a la frustración por medio del autodominio y la perseverancia.
Reducción del estrés: Escucha, participación activa (Vidalable, 2024)	Impacto significativo en nuestro estado emocional y bienestar, especialmente en los niños. Capacidad para inducir la calma. Reduce niveles de ansiedad. Refugio sonoro que promueve el bienestar y la serenidad.
Desarrollo de la autoestima: Aprendizaje y práctica musical (Lifeder, 2022)	Refuerzo de la confianza y el sentido de la eficacia por medio de la adquisición de habilidades musicales, el reconocimiento y elogios, que fortalecen una autoestima sólida y saludable. Comparación del yo real con sus aspiraciones y con los demás. Proceso de autoevaluación que implica apreciar cualidades propias y autoaceptación, con fortalezas y debilidades.

Elaboración propia

2.5. Recursos audiovisuales como herramientas de transformación pedagógica

Los recursos audiovisuales han revolucionado los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación contemporánea, particularmente en etapas tempranas del desarrollo. Las investigaciones actuales evidencian que su implementación sistemática impacta positivamente en múltiples dimensiones del desarrollo infantil, ya que estimula diversos canales sensoriales y cognitivos de manera simultánea (Swaminathan y Schellenberg, 2020).

Desde la perspectiva cognitiva, los estudios neurológicos confirman que la exposición temprana a estímulos multimedia fortalece significativamente las conexiones neuronales, mejorando capacidades fundamentales como la memoria de trabajo, atención sostenida y procesamiento de información compleja (Müllensiefen et al., 2014). Esta transformación metodológica convierte a los estudiantes en participantes activos de su proceso de aprendizaje, desarrollando habilidades para establecer conexiones significativas entre diferentes áreas del conocimiento.

La integración de estos recursos trasciende el aspecto cognitivo para impactar positivamente en el desarrollo socioemocional. Los estudiantes expuestos a contenidos educativos multimedia demuestran mayor facilidad para comprender emociones complejas, desarrollar empatía e interpretar señales sociales no verbales. Adicionalmente, la naturaleza interactiva de los medios modernos potencia la creatividad y las habilidades colaborativas, fundamentales para el desarrollo integral.

En el contexto cultural latinoamericano, estos recursos actúan como catalizadores entre la tradición y la modernidad. Ko y Chou (2014) destacan cómo la digitalización del patrimonio cultural está transformando la manera en que las nuevas generaciones se conectan con sus raíces, facilitando experiencias inmersivas que trascienden limitaciones geográficas o socioeconómicas. Particularmente en la educación musical, esta integración tecnológica potencia el procesamiento auditivo y la memoria musical, facilitando la comprensión de conceptos abstractos como ritmo, melodía y armonía (Putkinen y Saarikivi, 2018).

Para maximizar estos beneficios, es fundamental implementar criterios rigurosos en la selección de contenidos, establecer tiempos de exposición apropiados y garantizar la capacitación docente continua. Las instituciones educativas deben considerar aspectos técnicos y pedagógicos, manteniendo un equilibrio entre innovación y metodologías tradicionales que enriquezca, sin reemplazar, las estrategias pedagógicas consolidadas.

2.6. Programas de referencia

Antes de profundizar en proyectos culturales que comparten características con el nuestro, debemos entender el significado de dos palabras fundamentales en la educación y en la formación del ser humano. Aunque normalmente les solemos dar un uso indistinto como sinónimos, las palabras "pedagógico" y "didáctico" no se refieren a lo mismo:

De acuerdo con Luiz Alves de Mattos (1956, p. 19), el objetivo de la pedagogía es “el estudio del fenómeno educativo” tomando en cuenta las “múltiples facetas y dimensiones, en sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio, y en sus complejas relaciones de causa y efecto con los demás fenómenos que integran la vida humana en sociedad”. Por otro lado, el mismo Alves considera que “la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que sirven para aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos”.

En resumen, podemos deducir que la didáctica se centra en los métodos y técnicas de enseñanza, en la transmisión de conocimientos de manera clara y efectiva. La pedagogía, por su parte, abarca un espectro mucho más amplio, pues busca la formación integral del individuo, tomando en cuenta aspectos emocionales, sociales y culturales, además de los cognitivos. Su enfoque ve a la educación, por tanto, como un fenómeno sociocultural.

La música es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. A través de ella, podemos comunicarnos, expresar emociones, aprender, construir comunidades y

ampliar nuestra visión del mundo. Este ciclo de conciertos pretende celebrar la diversidad musical y demostrar cómo la música puede ser un poderoso agente pedagógico de cambio personal y comunitario.

A continuación, presentaremos algunos proyectos pedagógicos que pretenden lograr un desarrollo social a través de la transformación de los individuos en todos los aspectos: cognitivo, emocional, cultural y social. Para mayor referencia nos enfocaremos en programas ubicados en nuestros países de origen: Perú, México y Colombia.

2.6.1. Perú

El sistema educativo peruano ha evolucionado de manera significativa en su comprensión y valoración de la educación artística. A través de sus políticas, ha establecido marcos que enfatizan el rol de las artes en el desarrollo de competencias múltiples, desde las artístico-culturales hasta las socioemocionales y cognitivas, garantizando su acceso como un derecho fundamental en la formación integral de los estudiantes.

En este contexto, se destacan dos iniciativas que representan la confluencia de esfuerzos estatales y privados por democratizar el acceso a la formación musical y utilizarla como catalizador de desarrollo social: "Orquestando" del Ministerio de Educación y "Sinfonía por el Perú". Estos programas, aunque con diferentes enfoques y alcances, demuestran cómo la educación musical puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social cuando se implementa con una visión clara, metodología apropiada y compromiso sostenido.

- **"Orquestando": La Iniciativa Estatal**

Orquestando, establecido en 2012 por el maestro Wilfredo Tarazona, transformó el panorama de la educación musical en Perú al convertirse en una iniciativa nacional que integra la excelencia artística con el desarrollo social. El programa opera a través de una red de núcleos distribuidos por todo el país, implementando una metodología progresiva que guía a los

estudiantes desde sus primeros pasos musicales hasta alcanzar niveles de excelencia en elencos artísticos, radicando su esencia en el enfoque pedagógico innovador, donde el aprendizaje surge naturalmente a través de experiencias colaborativas y significativas. Durante los ensayos y presentaciones, los estudiantes no solo perfeccionan sus habilidades musicales, sino que desarrollan capacidades fundamentales como la empatía, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Este desarrollo se potencia mediante una atención personalizada que permite a cada participante alcanzar su máximo potencial.

Un aspecto distintivo de Orquestando es su compromiso con la inclusión social. El programa ha desarrollado adaptaciones metodológicas especializadas y cuenta con instructores preparados para trabajar con estudiantes de diversas capacidades físicas, motoras y neurodivergentes. Esta aproximación inclusiva enriquece la experiencia colectiva y contribuye a formar ciudadanos más sensibles y comprometidos con su comunidad.

Los resultados del programa han sido notables. Los participantes muestran mejoras significativas en su concentración, disciplina y desempeño académico. Se observa también un fortalecimiento en sus habilidades sociales, mejor manejo emocional y una reducción en conductas disruptivas. Además, los estudiantes desarrollan un mayor aprecio por las tradiciones musicales nacionales.

Como iniciativa estatal, Orquestando ha logrado democratizar el acceso a una educación musical de calidad, derribando barreras socioeconómicas históricas y consolidándose como un modelo efectivo de transformación social a través de la música.

- **"Sinfonía por el Perú": El Tercer Sector**

Sinfonía por el Perú, fundada en 2011 por el tenor Juan Diego Flórez, ha revolucionado la educación musical en el país a través de una red innovadora de núcleos de enseñanza que atienden diariamente a más de 7,000 niños y jóvenes en diez regiones. El programa se distingue por su aproximación integral que va más allá de la instrucción musical tradicional,

incorporando elementos únicos como la formación en lutería y un fuerte énfasis en la música tradicional peruana.

Esta visión transformadora se materializa a través de diversos elencos que han alcanzado reconocimiento tanto nacional como internacional. La Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Infantil han llevado su excelencia artística a escenarios prestigiosos como el Festival de Lucerna en Suiza, mientras que los Ensamblés de Cajones y el Ensamble Orquestal Inclusivo ejemplifican el compromiso con la diversidad cultural y la inclusión social, demostrando el poder integrador de la música.

La metodología implementada fusiona el desarrollo artístico con la formación humana integral, creando un sistema progresivo de aprendizaje que cultiva tanto habilidades musicales como hábitos positivos para la vida. En este proceso, los instructores trascienden su rol tradicional para convertirse en mentores, guiando la transformación personal de cada participante mientras mantienen la vista en la excelencia colectiva.

El impacto de esta labor ha sido meticulosamente evaluado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), revelando transformaciones significativas en múltiples dimensiones. Los resultados muestran reducciones notables en problemáticas sociales como conductas de riesgo (18%), embarazo adolescente (75%), violencia física (51%), maltrato severo (42%) y trabajo infantil (23%). Paralelamente, se han registrado mejoras sustanciales en aspectos fundamentales del desarrollo personal: incremento en la autoestima (30%), mayores aspiraciones académicas (29%), mejor dedicación al estudio (9%) y mayor compromiso con la práctica musical (18%).

Este modelo excepcional demuestra cómo una educación musical de excelencia puede catalizar cambios profundos en la sociedad. Al democratizar el acceso a una formación artística de alto nivel, la iniciativa no solo transforma vidas individuales, sino que establece un precedente inspirador para futuros proyectos educativos. Los resultados evidencian que la

inversión en educación artística, cuando se implementa con visión y compromiso, puede contribuir significativamente al desarrollo integral de una sociedad más equitativa y culturalmente rica.

2.6.2. México

El sistema educativo mexicano ha presentado una transformación relevante. Al reconocer la diversidad de la población estudiantil y los desafíos del mundo actual, la Nueva Escuela Mexicana pretende seguir una perspectiva integral y holística que pone la relación del estudiante con la comunidad a la que pertenece al centro del programa, buscando el bienestar socioemocional y la integración social de acuerdo con sus necesidades.

Como parte de siete ejes articuladores del proceso educativo, las artes y las experiencias estéticas promueven el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la expresión personal, la apreciación de la belleza y la diversidad cultural, permitiendo también la formación a través de experiencias que desarrollen lazos sociales como camino para construir comunidades humanas.

De cara a los desafíos educativos de equidad y calidad que se enfrentan día a día, existen varios esfuerzos que dan a la música un papel importantísimo como herramienta de cambio, transformando no solamente a los niños y jóvenes que han sido beneficiados directamente, sino también a sus familias y al entorno que los rodea.

- **"Crescendo con la Música": El Tercer Sector**

La Fundación Crescendo con la Música, creada en Suiza en 2012 y traída a México por el pianista Jorge Viladoms, busca democratizar el acceso a la educación musical de calidad para niños y jóvenes de escasos recursos. Inspirado en su propia experiencia, Viladoms cree que la música es un derecho fundamental y una herramienta poderosa para la transformación social.

La fundación trabaja en colaboración con escuelas, organizaciones locales y comunidades indígenas para implementar programas de educación musical que van más allá de la enseñanza de instrumentos, centrándose en el desarrollo integral de los niños, fomentando habilidades sociales, emocionales y cognitivas a través de un enfoque activo, participativo y comunitario.

El impacto de Crescendo con la Música se refleja en el empoderamiento de los beneficiarios a través de la expresión musical, la inclusión de niños de diversos orígenes y el fortalecimiento de las comunidades, atendiendo desafíos sociales como la desigualdad y la exclusión, contribuyendo a la justicia social y brindando a los niños la oportunidad de construir un futuro mejor.

Financiada a través de patrocinadores, donadores, aliados y amigos, y cuenta con un modelo de gestión eficiente para garantizar la sostenibilidad de sus programas, en donde la música se convierte en un canal de transformación personal y comunitaria, impactando positivamente en la vida de miles de niños y jóvenes que a su vez transforman sus comunidades.

- **"Orquestas Comunitarias de Iztapalapa": La Iniciativa Municipal**

El programa Orquestas Comunitarias de Iztapalapa es una iniciativa pionera en México que utiliza la enseñanza musical como herramienta para promover la cultura de paz y la inclusión social en una comunidad con rezagos de desarrollo social, democratizando el acceso a la música ofreciendo clases gratuitas y suministrando instrumentos a personas de todas las edades y condiciones socioeconómicas.

El programa se enfoca en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, fortaleciendo la autoestima y el sentido de pertenencia de los participantes, fomenta la creatividad y el pensamiento crítico de niños y jóvenes, e impulsa el aprendizaje intergeneracional y el intercambio de conocimientos.

Orquestas Comunitarias de Iztapalapa ha demostrado ser sostenible y adaptable, demostrando cómo la música puede ser utilizada como un instrumento de transformación social, promoviendo la inclusión, la cohesión social y el desarrollo personal en comunidades vulnerables.

2.6.3. Colombia

El sistema educativo en Colombia se estructura en varios niveles: educación inicial, educación básica, educación media y educación superior. Se caracteriza por ser regulado por el Ministerio de Educación Nacional y por la Ley 115 de 1994, que establece principios y orientaciones para la educación en el país. Existen retos significativos, como la desigualdad en el acceso a la educación de calidad incluyendo la artística y cultural, sobre todo en zonas rurales y en comunidades marginalizadas. Además, se están implementando diversas políticas para mejorar la infraestructura educativa y fomentar la inclusión y equidad.

- **"El Festival Escolar de las Artes"**

El Festival Escolar de las Artes es una plataforma representativa e innovadora que promueve y fortalece un enfoque participativo en la educación artística, que integra la participación de docentes y estudiantes de colegios públicos y privados, a través de procesos de creación, circulación y aprendizaje de disciplinas artísticas como la música, la danza, las artes plásticas y el teatro. Con un sólido enfoque metodológico que prioriza el aprendizaje colaborativo y el intercambio de saberes, el Festival no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también fomenta una mayor sensibilidad y conexión con el entorno cultural. La apuesta por la formación artística desde edades tempranas resalta la importancia del arte en el desarrollo integral de los jóvenes, convirtiendo al Festival en un hito significativo dentro de la estrategia educativa.

El Festival ha demostrado un impacto significativo en la comunidad educativa, con la participación de 36,000 estudiantes en sus ediciones anteriores y la inscripción de 841

colegios, lo que evidencia un crecimiento continuo en la participación y el interés en las artes. El festival no solo promueve la educación artística, sino que también actúa como un dinamizador social y cultural, permitiendo a las comunidades educativas compartir y disfrutar de diferentes propuestas artísticas. A través de actividades que integran diversas miradas estéticas, se busca mejorar la calidad educativa y contribuir a la formación integral de los estudiantes.

- **"Tour Estudiantil"**

Es un programa de educación no formal que proporciona experiencias vivenciales enriquecedoras, como conciertos musicales pedagógicos enfocados en colegios y universidades, y ofrece una formación en gestión de eventos, especialmente orientada al mundo del espectáculo y los medios de comunicación, con el objetivo de desarrollar líderes y artistas en este ámbito. Este programa busca formar a los participantes a través de un enfoque metodológico sólido y práctico, dirigido por expertos con amplia experiencia en la industria.

A través de cuatro módulos del taller y un ciclo de conciertos, los participantes experimentan una inmersión profunda en áreas clave, como la presentación de eventos, la producción audiovisual, la influencia de la era digital y las relaciones públicas. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos valiosos, sino que también tienen la oportunidad de interactuar con artistas reconocidos, enriqueciendo su experiencia educativa.

Este programa tiene una gran sostenibilidad y relevancia ya que lo ejecuta una empresa privada (Tour Estudiantil Colombia SAS) y cada estudiante paga el taller al cual quiere asistir, teniendo la oportunidad de que los estudiantes compartan con artistas musicales de gran talla nacional e internacional, contando con redes sociales sólidas que alcanzan más de 400.000K de seguidores.

2.6.4. Otros países

- **"Proyecto Hip-Hop" - Estados Unidos**

Project HIP-HOP, ubicado en Roxbury, Boston, es un programa integral de educación artística y organización comunitaria que utiliza la cultura hip-hop y las artes para el desarrollo juvenil y la transformación social en comunidades de bajos ingresos, llevando diversas disciplinas artísticas, como rap, danza, música, DJing, poesía y artes visuales a los jóvenes, a la vez que les enseña a utilizar sus habilidades artísticas como herramientas de cambio social a través de talleres, proyectos comunitarios y presentaciones públicas.

El éxito de Project HIP-HOP ha logrado transformar a jóvenes de consumidores pasivos de cultura a creadores y líderes activos, generando cambios tanto a nivel individual como comunitario, ofreciendo un modelo valioso para iniciativas educativas en América Latina, demostrando cómo el arte, con un propósito social claro, puede superar limitaciones presupuestarias y generar un impacto educativo y social significativo.

- **"¡Viva la Música!" - Guatemala**

¡Viva la Música!, fundado en 1987 en Guatemala, utiliza la música como herramienta para el desarrollo humano y la inclusión social. Su enfoque pedagógico se basa en ideas de reconocidos pedagogos musicales y en la valoración de la música y cultura guatemalteca. El programa ofrece talleres para niños, jóvenes, docentes y padres de familia, así como materiales educativos adaptados para diversas necesidades, incluyendo niños no videntes.

A lo largo de sus años de trayectoria, ¡Viva la Música! ha tenido un impacto significativo en la educación musical de Guatemala, formando músicos, docentes y creando comunidades musicales. Su enfoque innovador y su compromiso con la inclusión lo han convertido en un referente en la región, demostrando que la música puede ser un poderoso agente de cambio social y humano.

El análisis de estos proyectos proporciona valiosas referencias para el desarrollo de programas musicales de impacto social. Las evidencias documentadas demuestran que la educación musical puede transformar significativamente a individuos y comunidades cuando se implementa con una visión clara y una metodología estructurada.

Esta transformación se consolida a través de modelos de gestión complementarios: algunos establecen un precedente de institucionalización efectiva mediante su integración con el sistema educativo público, mientras otros evidencian el potencial de las alianzas público-privadas para movilizar recursos y maximizar el impacto social.

La experiencia de estos programas nos proporciona directrices esenciales para el diseño de los conciertos pedagógicos de nuestro proyecto:

- La importancia de generar experiencias musicales valiosas que construyan conexiones emocionales duraderas.
- La necesidad de desarrollar contenidos que dialoguen con las tradiciones locales mientras mantienen altos estándares artísticos.
- El valor de establecer alianzas estratégicas que aseguren la continuidad del programa.

El éxito de estas iniciativas confirma que la excelencia artística y la transformación social no son mutuamente excluyentes, sino que pueden reforzarse entre sí cuando se articulan con su propósito.

3. Metodología

Este proyecto pretende ser un programa artístico cultural integral que logre un impacto social fundamental para el desarrollo de la comunidad. La metodología de nuestro proyecto adoptará un enfoque mixto que combina la investigación teórica, el análisis de casos y el desarrollo práctico. Iniciaremos con una fase de investigación exhaustiva, estudiando la importancia del arte en la educación y los beneficios de la exposición musical temprana.

Realizaremos un análisis comparativo de programas de educación artística en diferentes países y evaluaremos el estado actual de la educación artística en instituciones públicas latinoamericanas.

La fase de diseño se enfocará innovadoramente en la creación de programas de conciertos pedagógicos multidisciplinarios adaptados al grupo de edad entre 6 a 11 años, los cuales serán aptos también para padres de familia, docentes, directivos y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno. Desarrollaremos recursos audiovisuales y tecnológicos complementarios, así como sesiones interactivas y talleres artísticos post - concierto, cuyo material de trabajo y avance se presentará en el concierto de clausura en el cual los alumnos podrán tocar con la orquesta. Esta fase será crucial para asegurar que nuestro programa sea atractivo y efectivo para nuestro público objetivo.

En la fase de implementación, estableceremos colaboraciones con instituciones educativas, artistas, entidades culturales, fundaciones, asociaciones y patrocinadores. Ejecutaremos una implementación piloto del ciclo de conciertos en instituciones seleccionadas, recolectando *feedback* y datos para una evaluación posterior. Esta fase práctica nos permitirá ajustar y mejorar nuestro programa basándonos en experiencias reales.

Su objetivo es ofrecer una experiencia educativa y formativa que no solo enriquezca el aprendizaje académico, sino que también fomente la sensibilidad artística, el conocimiento cultural y el aprecio por la diversidad musical de la región. Además, los conciertos están pensados para involucrar a toda la comunidad educativa, incentivando la participación activa de jóvenes, maestros y directivos, en un espacio que combina la pedagogía con el arte, de modo que también podamos incidir en la formación de artistas y la creación de público cautivo a largo plazo.

Nuestro proyecto innovará ofreciendo presentaciones audiovisuales con música en vivo que logren una conexión directa y emocional con el arte y la cultura, no sólo atrayendo la atención,

sino también motivando a los espectadores a involucrarse activamente en las artes. Este descubrimiento y la promoción de diversas disciplinas artísticas inspirarán la creación de nuevos públicos, futuros artistas y agentes culturales, que impulsarán la transformación sociocultural desde sus propias realidades. Finalmente, para potenciar y garantizar el impacto duradero en la comunidad, se hará un frente común en el cual se involucrará a padres de familia, profesores, directivos, instituciones públicas e iniciativa privada al mismo tiempo.

3.1. Beneficiarios

El objetivo principal del proyecto es impactar positivamente en la comunidad mediante el ciclo de conciertos pedagógicos con énfasis artístico y cultural integral. Esto implica la creación de programas pedagógicos multidisciplinarios adaptados a niños de entre 6 y 11 años, provenientes de diversos contextos socioeconómicos y culturales. Asimismo, se orientan también a padres, docentes, directivos y funcionarios gubernamentales de distintos niveles. Se dará prioridad a la inclusión de estudiantes de familias de bajos recursos o comunidades con necesidades especiales, con el propósito de brindarles oportunidades de desarrollo personal y social a través de la educación artística y cultural.

Los alumnos beneficiarios en Bogotá provendrán de diferentes contextos y áreas geográficas dentro de la ciudad, incluyendo colegios tanto urbanos como rurales, con el fin de reflejar y abarcar una diversidad de experiencias y realidades. Se considerarán también centros educativos ubicados en zonas más desfavorecidas o con problemas de integración social en la ciudad, con el objetivo de ofrecer apoyo y oportunidades a aquellos estudiantes que enfrentan desafíos adicionales en su entorno educativo y social.

En cuanto al nivel de conocimiento musical de los beneficiarios, se partirá desde cero, es decir, se dirigirá a niños con o sin experiencia previa en música. De esta manera, se brindará la oportunidad de introducir a todos los participantes en el fascinante mundo de la música y las artes, fomentando así un desarrollo integral y enriquecedor.

3.2. Proyecto "Lienzos Sonoros"

Este proyecto constará de 3 fases, las cuales atienden a diferentes necesidades y objetivos, partiendo de un concierto de apertura, talleres y un concierto de clausura, los cuales son detallados en la tabla 6.

“Lienzos Sonoros”: El arte de escuchar con los ojos:

La música cobrará vida en una experiencia multisensorial única, en la cual, a través de imágenes y sonidos, haremos visible lo invisible. En este singular viaje, los sonidos se entrelazarán con las imágenes, creando paisajes sonoros que transportarán al espectador al mundo de la música, el arte y la cultura.

Este proyecto musical pedagógico aspira, a corto, mediano y largo plazo, a llevar la cultura y el arte directamente a los niños, despertando su curiosidad, fomentando la formación artística y creando un futuro público cautivo. Cada nota, cada acorde, será un pincelazo que trace profundas emociones en los niños, padres de familia, docentes, directivos y funcionarios, impactando en un futuro lleno de sueños y esperanzas, creando personas con una firme formación integral, que puedan mejorar su comunidad desde su propia realidad.

Concierto de apertura:

El primer año, el proyecto inicial se desarrollará en un lapso de seis semanas, partiendo de un concierto de apertura con un programa musical que les permita a los espectadores conocer las diversas familias de instrumentos e interactuar con ellos, así como tener un acercamiento con los elementos básicos de la música (melodía, armonía y ritmo) y cómo se trabaja con ellos, partiendo de ejemplos musical y auditivamente digeribles que abarquen diferentes estilos de música orquestal y de fusión, desde la llamada clásica, hasta piezas actuales populares, temas de series animadas, videojuegos y bandas sonoras icónicas. Finalizaremos esta experiencia con una sesión *Meet & Greet*, en la cual los asistentes podrán hablar con los músicos para expresar sus inquietudes, así como ver los instrumentos de cerca y tener contacto directo con ellos.

Después del primer concierto:

Los docentes de artes trabajarán en clase cuestionarios, crucigramas, sopas de letras y encuestas que nos ayudarán a valorar la asimilación del material incluido en la presentación. Los estudiantes escribirán pequeñas reseñas sobre lo que más les haya llamado la atención en el concierto, ya sea un instrumento, una pieza, o algún audiovisual, para después poder compartir sus reflexiones con sus compañeros y maestros.

Talleres:

Durante las siguientes cuatro semanas los músicos impartirán un taller con los alumnos en sus propias escuelas, con la finalidad de profundizar en los aspectos artísticos y culturales presentados en el concierto, así como trabajar material musical que será presentado por cada grado escolar con la orquesta en el concierto de clausura, tocando piezas tradicionales colombianas que los ayuden a fortalecer su identidad cultural, apoyándose de instrumentos de percusión como maracas, claves, tambores, campanas, etc.

Concierto de Clausura:

Finalmente, en la semana seis, se hará una segunda función, la cual, a diferencia de la primera, contará con la participación de los alumnos que estuvieron trabajando durante las 4 semanas anteriores en los talleres. A esta función serán invitados padres de familia, docentes, directivos, funcionarios, patrocinadores, prensa y creadores de contenido.

Proyección de "Lienzo Sonoro" a mediano y largo plazo:

- **Segunda etapa:** El segundo año de ejecución de "Lienzo Sonoro" pretende ampliar los beneficios y el impacto del programa, por lo que se manejará en dos fases: La primera, aplicando los conciertos y talleres del primero año a escuelas que no hayan podido tener acceso con anterioridad; y la segunda, ofreciendo clases de instrumento a los alumnos que se hayan atendido el año anterior.

- **Tercera etapa:** En el tercer año, y en adelante, la intención es extrapolar el programa a otras ciudades, al mismo tiempo que se dé seguimiento a las generaciones beneficiadas en años anteriores (primera y segunda etapa), con la mira a largo plazo de extender el mismo proyecto a otros países de Latinoamérica.

Tabla 6: Estructura del Proyecto "Lienzos Sonoros"

Proyecto "Lienzos Sonoros"			
SEMANA	DESCRIPCIÓN	INVOLUCRADOS	LUGAR
1	<p>Concierto de apertura "Bogotá: Una Sinfonía Visual" (11 piezas)</p> <p>Presentación de las familias de instrumentos y los elementos básicos de la música (melodía, armonía y ritmo).</p> <p>Programa musical con diferentes estilos de música orquestal y de fusión, desde música clásica, hasta piezas actuales populares, temas de series animadas, videojuegos y bandas sonoras icónicas.</p> <p>Greet & Meet para interactuar con los músicos y sus instrumentos.</p>	<p>En escena: Músicos Cantantes Presentador</p> <p>Espectadores: Alumnos Padres de Familia Docentes Directivos Autoridades Patrocinadores</p>	<p>Auditorio León de Greiff</p> <p>Universidad Nacional de Colombia</p>
2	<p>Ciclo de Talleres "Sembrando Acordes"</p> <p>Percusiones menores como panderos, campanas, triángulos, xilófonos, claves, maracas, cajas, bongós, cascabeles, güiros, etc.</p>	<p>Músicos y alumnos</p>	<p>Instalaciones de cada escuela</p>
3			
4			
5			
6	<p>Concierto de Clausura "Armonía del Futuro" (7 piezas)</p> <p>Una pieza de la orquesta para inicio Una pieza de la orquesta con alumnos por grado Una pieza de la orquesta para cerrar el concierto</p>	<p>En escena: Músicos Cantantes Presentador Alumnos</p> <p>Espectadores: Padres de Familia Docentes Directivos Autoridades Patrocinadores</p>	<p>Auditorio León de Greiff</p> <p>Universidad Nacional de Colombia</p>

Elaboración propia

3.2.1. Concierto de Apertura "Bogotá: Una Sinfonía Visual"

La creación de conciertos pedagógicos efectivos requiere repensar fundamentalmente cómo presentamos la música clásica a las nuevas generaciones, especialmente en el contexto latinoamericano actual. Los formatos tradicionales, aunque valiosos, necesitan evolucionar para conectar de manera significativa con un público infantil que vive inmerso en experiencias audiovisuales cada vez más sofisticadas. Por ello, la innovación de este concierto reside en su capacidad para integrar la tecnología y los medios audiovisuales con la música en vivo, creando un diálogo entre lo visual y lo sonoro que enriquece la experiencia pedagógica. El uso de animaciones, iluminación interactiva y elementos participativos permite que los niños se involucren activamente en la experiencia musical, superando la tradicional barrera entre intérpretes y audiencia.

El concepto central se construye sobre la premisa de que cada espacio urbano posee su propia identidad sonora, una idea que se materializa a través de una cuidadosa selección de piezas musicales que dialogan con la arquitectura, el arte público y las tradiciones culturales locales. Esta aproximación permite que los niños descubran la música clásica como algo cercano y relevante para su experiencia cotidiana. Es así como surge "Bogotá: Una Sinfonía Visual", donde la ciudad se transforma en una partitura viva y la música clásica se revela como parte integral del tejido cultural urbano, creando una experiencia única donde el patrimonio arquitectónico y las tradiciones locales cobran vida a través del sonido y la imagen. A continuación, se detallará la estructura y elementos específicos que componen esta propuesta.

3.2.1.1. Estrategias Estético-estilísticas

Justificación:

El objetivo de la escenificación de "Bogotá: Una Sinfonía Visual" es establecer un puente significativo entre la música clásica y la identidad cultural bogotana, transformando un concierto educativo tradicional en una experiencia inmersiva.

Al utilizar los espacios emblemáticos de la ciudad como base narrativa visual, y combinarlos con elementos interactivos cuidadosamente diseñados, se crea un entorno de aprendizaje donde los niños pueden relacionar la música con su entorno cotidiano. Esta aproximación responde a la necesidad de hacer la música clásica más accesible y relevante para las nuevas generaciones, mientras celebra y fortalece la conexión con el patrimonio cultural de Bogotá. Para tal efecto, cada número musical del programa llevará un título alusivo al objetivo de escenificación que se buscará conseguir en cada uno.

Propuesta audiovisual:

El sistema visual principal creará un paisaje urbano animado de Bogotá que evoluciona con la música, transformando el fondo del escenario en una ventana a la ciudad. Este paisaje no será una representación literal, sino una interpretación artística que fusiona elementos arquitectónicos y culturales característicos de la capital.

Cuando la música inicia, este paisaje cobra vida. Los elementos arquitectónicos responden a las diferentes familias de instrumentos de la siguiente manera:

Para las cuerdas, las estructuras de ladrillo características de Bogotá emiten líneas luminosas que fluyen como hilos dorados entre los edificios. Estas líneas siguen la melodía, creando patrones que recuerdan tanto las cuerdas de los instrumentos como las rutas del Transmilenio que conectan la ciudad, transformando el movimiento urbano en música visual.

Cuando suenan los instrumentos de viento, aparecen formas ondulantes que evocan el movimiento del aire entre los edificios. Estas ondas toman los colores del cielo bogotano en diferentes momentos del día: desde los azules profundos del amanecer hasta los naranjas y violetas del atardecer. Las formas se entrelazan con la arquitectura, como si el viento estuviera dando vida a la ciudad.

Para la percusión, elementos del arte urbano bogotano pulsán rítmicamente. Los murales característicos de La Candelaria y el distrito grafiti de la calle 26 cobran vida con cada golpe de tambor. Las superficies de los edificios se transforman temporalmente en lienzos donde patrones geométricos inspirados en el arte callejero local aparecen y desaparecen al ritmo de la música.

Esta visualización no permanece estática, sino que evoluciona gradualmente. A medida que avanza el concierto, el paisaje transita desde el amanecer hasta el atardecer, mostrando cómo la luz natural transforma la ciudad. Los edificios proyectan sombras que se alargan y se acortan, mientras que las luces de la ciudad comienzan a brillar cuando el cielo se oscurece. En cuanto a la paleta de colores, esta refleja fielmente la identidad visual de Bogotá:

- El rojo característico del ladrillo bogotano domina las estructuras arquitectónicas.
- Los verdes de los cerros orientales enmarcan la composición.
- El gris y el azul del cielo cambiante de la sabana.
- Los destellos dorados y plateados que representan las luces de la ciudad.
- Los colores vibrantes del arte urbano que aparecen como acentos visuales.

Todos estos elementos se combinan para crear un paisaje en constante movimiento que celebra la identidad visual de Bogotá mientras sirve como un complemento perfecto para la música. La animación mantiene un equilibrio cuidadoso: es lo suficientemente dinámica para mantener el interés visual, pero nunca compite con la orquesta en vivo ni distrae de la experiencia musical.

Esta visualización no sólo embellece el concierto, sino que también ayuda a los estudiantes a establecer conexiones entre la música clásica y su entorno urbano cotidiano, haciendo que la experiencia sea más significativa y memorable. El paisaje urbano de Bogotá será el lienzo sobre el cual se desarrolla nuestra narrativa visual y musical. La pantalla central del escenario se transforma en una ventana a la ciudad, donde los elementos arquitectónicos y culturales cobran vida con cada pieza musical.

Sistema de Múltiples Pantallas:

- **Pantalla Principal**

El paisaje urbano de Bogotá permanece como elemento central, evolucionando con la música según lo descrito anteriormente. Sin embargo, esta proyección principal se complementa con ventanas emergentes que aparecen en momentos estratégicos. Estas ventanas, similares a las de un programa de edición de video, muestran planos detalle de los músicos ejecutando pasajes importantes, que se integran armoniosamente con el paisaje urbano. Por ejemplo, cuando el primer violín ejecuta el tema principal, una ventana circular emerge suavemente mostrando sus manos en primer plano, como si fuera una luna que se asoma entre los edificios.

- **Pantallas Laterales**

Las dos pantallas que flanquean el escenario cumplen funciones específicas y complementarias:

- Primeros planos de los músicos que tienen pasajes destacados.
- Planos generales del público participando con sus pulseras LED, creando una conexión visual entre los músicos y la audiencia.
- Animaciones del funcionamiento interno de los instrumentos que están sonando en cada momento.
- Diagramas simplificados que ilustran cómo se producen los diferentes sonidos.
- Textos breves y claros que identifican los instrumentos y sus familias.

Las tres pantallas trabajan en conjunto para crear una experiencia inmersiva y educativa. Este sistema de múltiples pantallas permite que los espectadores elijan su foco de atención según sus intereses, sin perder la coherencia narrativa y educativa del espectáculo. La sincronización precisa entre todas las proyecciones crea una experiencia fluida que complementa, sin competir, con la música en vivo.

Justificación Técnica de Elementos:

La selección de tecnologías y elementos interactivos se fundamenta en tres pilares principales: seguridad, efectividad pedagógica y viabilidad técnica. Las pantallas LED de alta definición se eligieron por su capacidad de crear ambientes inmersivos sin modificar la infraestructura histórica del auditorio, permitiendo proyecciones nítidas incluso con la iluminación necesaria para la orquesta. Las pulseras LED⁴ representan una solución ideal para la participación activa del público, ya que permiten una interacción segura y controlada desde los asientos, creando efectos visuales colectivos sin riesgo de distracción excesiva. Por otro lado, los elementos físicos complementarios, como las pequeñas campanas y maracas, fueron seleccionados considerando la seguridad de los niños y la acústica del auditorio, asegurando que enriquezcan la experiencia musical sin comprometer la calidad del sonido orquestal.

3.2.1.2. Experiencia Pre-Concierto: "El Portal de los Sonidos"

La experiencia comienza en los espacios previos al auditorio principal. Este momento inicial es crucial para preparar a los asistentes y establecer el tono de la experiencia educativa que están por vivir. El recorrido se desarrolla a través de dos zonas consecutivas que conducen naturalmente hacia la sala principal.

En la Zona de Bienvenida, el personal capacitado recibe a cada familia, entregándoles sus pulseras LED interactivas. Estas pulseras son elementos fundamentales para la experiencia, programadas para iluminarse en sincronía con la música durante todo el concierto. En este espacio, tótems LED⁵ de gran formato muestran una cuenta regresiva para el inicio del concierto, intercalada con breves animaciones que introducen el concepto de las familias de los instrumentos.

⁴ Referencia de funcionamiento de pulsera: [Coldplay El mejor Show de Luces desde el Drone 4K || Humankind](#)

⁵ Referencias de tótems led: <https://www.youtube.com/shorts/pw2cOwqQM30>

La segunda zona, "La Galería Musical Interactiva", se ubicará en los pasillos dentro del auditorio, en el área previa a la zona de concierto, en la cual se presenta una exposición tecnológica donde los instrumentos cobran vida a través de “paredes interactivas”⁶. Cada estación cuenta con sensores de movimiento que activan contenido audiovisual relacionado con el instrumento más cercano. Los visitantes pueden explorar los instrumentos y escuchar sus sonidos característicos sin necesidad de tocar ninguna superficie.

3.2.1.3. Diseño del Programa Musical y Audiovisual

Las piezas escogidas para la primera parte del concierto, con un enfoque centrado en la música conocida como clásica, serán sometidas a cortes musicales estratégicos, de modo que presenten las melodías más significativas sin hacer el programa extremadamente largo. Para la elección de la segunda mitad del concierto, nos hemos basado en estadísticas relevantes sobre las tendencias actuales de consumo de nuestro público objetivo (niños entre 6 y 11 años) en 2024, las cuales se muestran en la tabla 7.

Tabla 7: Tendencias actuales de consumo del público objetivo

Consumo actual de niños entre 7 y 11 años			
Statista (2024)	Newzoo (2024)	Google Trends (2024)	Harvard Child Development Study (2023)
80% prefiere canciones de películas animadas de Disney y Pixar	68% juega Minecraft, Roblox, Zelda, y Mario Bros	Plataformas como Youtube Kids y Netflix son favoritas para consumir contenido infantil como "No se habla de Bruno" y "Libre soy"	Música de series y videojuegos facilita la conexión emocional y la participación en eventos educativos

Elaboración propia. Fuentes: Statista (2024), Newzoo (2024), Google Trends (2024), Harvard Child Development Study (2023)

⁶ Referencia de pantallas interactivas con sensores: [Interactive media wall \(touch sensor, conductive ink, projection mapping\) - Music Playing Wall](#)

La tabla 8 presenta el programa musical, integrando posteriormente un ejemplo de la realización en vivo considerando los elementos audiovisuales e interactivos innovadores, que harán de proyecto una experiencia única e irrepetible. (Referencias al programa de concierto en el anexo A)

Tabla 8: Programa de Apertura

Programa de Apertura "Bogotá, una Sinfonía Audiovisual"		
Nombre del número audiovisual		Música en vivo
1	El Despertar de la Ciudad	Can Can, Offenbach
2	El Distrito Universitario	Pequeña Serenata Nocturna, Mozart
3	El Arte y el Viento de Bogotá	Badinerie, Bach
4	La Ciudad en Movimiento	Obertura de Guillermo Tell, Rossini
5	El Ritmo de las Plazas	Rondo alla Turca, Mozart
6	Los Artistas de la Montaña	El Invierno, Vivaldi
7	La Magia de la Biblioteca	Harry Potter y la Piedra Filosofal, John Williams
8	El Parque de los Movimientos	Baila y canta con Bluey, Joff Bush
9	Voces y Ritmos de la Candelaria	No se habla de Bruno, Lin-Manuel Miranda
10	El Mercado de los Sonidos	El latido de mi corazón, Luis Ángel Jaramillo
11	La Estación Final	Peaches, Jack Black

Elaboración propia

A continuación, se detallará como ejemplo el número de apertura del concierto "El Despertar de la Ciudad", interpretando la música del Can Can de Offenbach, en vivo:

Guion:

¡Hola a todos! Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial. Descubriremos que los instrumentos musicales tienen sus propias familias, cada una con sonidos y características únicas.

También aprenderemos qué elementos son fundamentales para crear música y cómo intervienen junto con los instrumentos en ella. ¿Están listos para la aventura?

Sistema Visual Principal:

Amanecer sobre Bogotá. Los primeros rayos de sol emergen tras los cerros orientales, revelando gradualmente el perfil de la ciudad. Los edificios icónicos del centro histórico se dibujan con líneas doradas estilizadas: la torre Colpatria, el Capitolio Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango. A medida que las cuerdas introducen la melodía principal, estas estructuras arquitectónicas cobran vida.

Líneas luminosas doradas fluyen entre los edificios como hilos de luz, siguiendo los patrones rítmicos de los violines. Estos trazos luminosos evocan las cuerdas de los instrumentos, recordando las arterias viales de la ciudad al amanecer. Los instrumentos de viento generan ondulaciones en el cielo digital, como la brisa matutina que desciende de los cerros, llevando consigo destellos de color que se entrelazan con la arquitectura.

Sistema de Interacción:

Las pulseras LED del público se integran a la narrativa visual de manera orgánica. Al sonar las cuerdas, las pulseras emiten un brillo dorado suave, como los primeros rayos de sol. Para los vientos, crean ondulaciones de luz azul que se mueven por el auditorio como la brisa entre los edificios. Durante los momentos percusivos, destellan con colores vibrantes que coinciden con los acentos musicales.

El presentador guía al público en una coreografía de luz sincronizada con la música. Las diferentes secciones del auditorio representan distintos barrios de la ciudad, iluminándose en secuencia para crear un efecto visual que complementa el paisaje urbano en la pantalla. Este movimiento de luz representa cómo la ciudad despierta gradualmente con la música.

Elementos Audiovisuales Complementarios:

El sistema de iluminación del auditorio extiende la experiencia más allá de la pantalla central. Luces robotizadas proyectan patrones que se mueven por las paredes y el techo, creando la sensación de estar dentro de la ciudad que se está despertando. El sistema de sonido envolvente distribuye la música de manera que parece emanar de diferentes puntos del paisaje urbano proyectado.

(Desarrollo completo del Concierto de Apertura: Programa musical, guion y propuesta estético-estilística en el Anexo B; y referencias en video e imagen de la puesta en escena audiovisual disponible en el Anexo C)

3.2.2. Ciclo de Talleres "Sembrando Acordes"

El proyecto “Lienzos Sonoros”, del cual forma parte el ciclo de talleres “Sembrando Acordes”, surge de la convicción de que la transformación social es posible siempre y cuando esta venga de una evolución del individuo, y de que, mientras a más temprana edad comience esta, mejor formación integral, autoestima y determinación tendrá la persona, aprendiendo a trabajar en equipo y a colaborar para poder proveer a su comunidad de lo necesario para crecer de la mano de ella. En este sentido, nuestros talleres pretenden tener un gran impacto a nivel sociocultural, reconociendo el poder formativo y emotivo de la música, por lo que se resaltarán el sentido de identidad y pertenencia, al mismo tiempo que se desarrolle la relación con los demás y el mundo que los rodea, generando el aprecio por la música colombiana, incluyendo en cada sesión elementos tradicionales, como instrumentos, canciones y bailes.

En cada sesión, con una duración de hora y media cada una, se fomentará la creatividad y la expresión corporal, partiendo del ritmo, el elemento más básico y natural en el ser humano, a través de la exploración e imitación de patrones y movimientos al compás de canciones colombianas tradicionales, estimulando la coordinación motriz por medio de actividades lúdicas, utilizando instrumentos de percusión menores como tambores, maracas, congas, claves, triángulos, panderetas, xilófonos, cajas, güiros flautas, entre otros. Como puede verse

en la tabla 9, también se trabajarán componentes básicos para el aprendizaje de una pieza musical, como la interiorización del pulso, la identificación del compás en el que está escrita (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, etc.), así como la división de la canción en las diferentes partes que la conforman (introducción, verso, coro, final), para así poder recordar su estructura y aprenderla fácilmente.

Tabla 9: Distribución de material por sesión

Desarrollo de sesiones por semana	
Sesión	Material por trabajar
1	Presentación de los maestros, explicación breve del taller y del concierto de clausura, introducción a los instrumentos que se ocuparán, actividades rítmicas de integración como el juego de la silla, imitar ritmos por turnos de acuerdo con el instrumento que cada niño tenga, marchar al ritmo de la música, movimientos libres de expresión corporal (cortos y largos) con diferentes canciones y altura de sonidos (agudos y graves) y, finalmente, presentación y escucha activa y baile libre con la canción que cada grado trabajará a lo largo de las siguientes tres semanas, y con la que interpretarán todos juntos, pudiendo aplicar cualquiera o varias de las actividades ya realizadas previamente como introducción al taller.
2	<p>Calentamiento (10 a 15 min.) Expresión corporal desarrollando el sentido del ritmo, marcando el pulso con el audio de la canción que tocarán todos en concierto, para irse familiarizando con ella.</p> <p>Desarrollo (75 a 80 min.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reparto de instrumentos ○ Partes de la pieza de acuerdo con las frases rítmicas y armónicas, estableciendo qué instrumentos participarán. ○ Empezar a aprender el coro de la canción, montando la coreografía correspondiente y los ritmos que llevará cada instrumento.
3	<p>Imitación de ritmos siguiendo el pulso y subdivisión del pulso en 2, 3 y 4 partes iguales. Percusión corporal.</p> <p>Movimientos según graves y agudos (abajo y arriba). Vocalización y entonación de la escala.</p> <p>Desarrollo (75 a 80 min.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reparto de instrumentos y repaso de la estructura de la pieza del concierto, recordando el tipo de compás, marcando cuántos compases consta cada una. ○ Abordar los versos de la canción, montando movimientos y ritmos correspondientes, para unirla con el coro posteriormente. ○ Presentación y estructura de la pieza que se interpretará en conjunto con los demás grados.
4	<p>Cualquier otra actividad que pudiera surgir en el momento según el criterio del docente, ya sea para reforzar algún elemento o para simple divertimento e integración del grupo.</p> <p>Desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Empezamos por trabajar el coro de la última pieza del concierto, montando coreografía y ritmos. (20 min.) ○ Una vez cantado el coro con seguridad, se procede a aprender los versos, de igual manera con coreografía y ritmos. (30 min.) ○ Para terminar la última sesión, se interpreta la última canción con los demás grados a modo de ensayo. (30 min.)

Elaboración propia

Cada grado trabajará semanalmente la misma canción, la cual presentará en el concierto de clausura ante sus padres, docentes, directivos, funcionarios y patrocinadores, culminando el concierto con una interpretación colectiva de todos los grados, en conjunto con la orquesta en la cual tomarán parte los mismos músicos que los introdujeron a este maravilloso mundo de la música en el concierto de apertura, y que habrán sido sus maestros a lo largo de las cuatro semanas de taller. A esta pieza se le montará una coreografía sencilla, la cual se facilitará a los espectadores previamente, de modo que puedan unirse a la interpretación de niños y orquesta desde sus lugares.

Esta propuesta puede ser adaptada y ampliada según las necesidades e intereses de cada grado, dejando abierta la posibilidad de que sean los mismos alumnos quienes sugieran movimientos o ritmos para la presentación, para fomentar su participación activa y reconocimiento propio de sus capacidades y habilidades. Será primordial promover un ambiente de respeto, confianza y colaboración, celebrando cada logro de los niños para reforzar el sentido de autoestima y pertenencia.

Las piezas serán trabajadas por grado, de modo que cada uno presente una canción en el concierto de clausura. Al finalizar estas cuatro semanas de talleres, los niños habrán alcanzado un manejo considerable del instrumento que les haya tocado, serán capaces de seguir ritmos y melodías, tendrán una mayor memoria, creatividad, coordinación motriz y expresión corporal, y habrán desarrollado el concepto de pertenencia, trabajo en equipo y colaboración.

Como muestra la tabla 10, su contenido es una mera propuesta como referencia para que el arreglista pueda tener una idea de la cual partir, dejándole a él, como experto, las decisiones en cuanto a cortes o adaptaciones necesarias, de acuerdo con los instrumentos con los que se contará. De igual modo, el desarrollo audiovisual deberá basarse en el bosquejo que se integra en el programa del concierto. (Anexo D)

Tabla 10: Sesiones de trabajo por grado

Desarrollo del Ciclo de Talleres "Sembrando Acordes"		
Indicación general: Todos los niños cantan y bailan. Los instrumentos van participando según las partes de las canciones y se podrán ir adaptando de acuerdo con las capacidades de cada grado.		
1°	La Playita (Música para Niños)	Introducción: Conga, bombo, güiro, flauta en lugar de voz Versos: Voz, claves, maracas, triángulo. Coro: Todos. Bombo, conga y güiro más enérgicos.
2°	La Piragua (Gabriel Romero & Black Stars)	Introducción: Toda la dotación Versos: Todos menos Xilófonos y flautas Coro y puente: Toda la dotación Final: Todos disminuyendo el volumen progresivamente
3°	Oiga, mire, vea (Orquesta Guayacán)	Introducción: Claves y voz Verso 1: Tambores, congas, caja, güiro, maracas y voz Coro: Dotación mencionada y bombo Verso 2: Se incorporan las flautas. Coro: Callan flautas y queda igual que coro anterior Final: Se reincorporan flautas y se agregan xilófonos.
4°	La Tierra del olvido (Carlos Vives)	Introducción: Triángulos, güiros. Verso 1: Se incorporan flautas y xilófonos. Puente 1: Solo congas, triángulos y güiros. Coro: Triángulos, güiros, flautas, xilófonos, congas, bombos y tambores. Transición 2: Percusiones (todas), destacando las flautas. Fin: Todos.
5°	La Pollera colorá (Pedro Salcedo & Wilson Choperena)	Introducción: Tambores, maracas, güiros Precoro: Tambores, maracas, güiros, flautas. Verso: se agrega voz, se elimina flauta Coro: Todos. Fin: Todos.
Cierre 1° a 5°	Colombia, Tierra querida (con coreografía) (Orquesta Lucho Bermúdez)	Introducción: (Todos, percusiones y flautas) Estrofa 2: Agrega voz, elimina flautas y xilófonos. Coro: Misma dotación. Fin: Todos.

Elaboración propia

3.2.3. Concierto de Clausura "Armonías del Futuro"

Los conciertos pedagógicos tienen el potencial de transformar la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con la música y las artes. "Armonías del Futuro" materializa esta visión como concierto de clausura de un proyecto educativo integral, donde los estudiantes demuestran su evolución desde aquella primera experiencia inmersiva del concierto de apertura. Esta presentación final no solo exhibe el desarrollo de habilidades artísticas, sino que celebra la transformación de los estudiantes de espectadores a protagonistas de su propio crecimiento, partiendo desde su autoconocimiento y autoestima.

A través de los diversos talleres y actividades desarrollados entre ambos conciertos, los estudiantes han adquirido no solo habilidades musicales y artísticas, sino también competencias sociales fundamentales como el trabajo en equipo, la autodisciplina, el liderazgo y el concepto del bien común. "Armonías del Futuro" pone en evidencia estos logros mediante una puesta en escena donde los propios estudiantes asumen roles de presentadores, intérpretes y gestores culturales.

La propuesta mantiene el componente tecnológico y audiovisual que caracterizó al concierto inaugural, pero lo reinterpreta desde la perspectiva de los estudiantes, quienes ahora participan activamente en la creación de contenidos visuales que complementan sus interpretaciones musicales. Al ser concebido como un modelo replicable, este formato de concierto puede adaptarse a diferentes contextos culturales latinoamericanos, permitiendo que cada comunidad educativa lo enriquezca con sus propias tradiciones y expresiones artísticas locales.

El nombre "Armonías del Futuro" refleja no solo la música que se interpretará, sino también la armonía social y personal que los estudiantes han logrado cultivar a través de su participación en el programa, evidenciando cómo el arte puede ser un catalizador de cambio personal y comunitario.

3.2.3.1. Estrategias estético-estilística

La propuesta estética del concierto de clausura se fundamenta en el concepto de "transformación y pertenencia". A diferencia del concierto de apertura, donde la tecnología y los efectos visuales eran protagonistas de la narrativa, aquí estos elementos se utilizan para resaltar el desarrollo artístico y personal de los estudiantes. El diseño visual del concierto de clausura articula una narrativa estética que trasciende la mera representación, transformando la iconografía colombiana tradicional en un lenguaje visual dinámico y contemporáneo. Esta aproximación estética se materializa a través de una propuesta multimedia que "despierta los sentidos" mediante una exploración sensorial de la naturaleza colombiana.

La paleta cromática opera como un mapa de transformación, transitando desde los tonos tierra y texturas artesanales hacia una gama de colores vibrantes que representan la energía creativa de los estudiantes. Los elementos gráficos integran motivos geométricos precolombinos reconfigurados bajo un lenguaje visual renovado, donde los paisajes naturales – páramos, selvas y ríos – no son solo referencias geográficas, sino que funcionan como metáforas del desarrollo artístico.

Esta narrativa visual se estructura en capas de la siguiente manera:

1. **Capa Ancestral:** Motivos geométricos inspirados en diseños indígenas, utilizando tonalidades de tierra y ocre.
2. **Capa de Transición:** Introducción de elementos abstractos de la naturaleza colombiana. Formas ondulantes que evocan ríos, perfiles montañosos de páramos, texturas orgánicas de selvas.
3. **Capa Contemporánea:** Transformación de estos elementos en formas digitales y cromáticas más vibrantes, simbolizando la reinterpretación cultural realizada por los estudiantes.

La estrategia visual no solo representa un puente entre tradición e innovación, sino que se convierte en una experiencia sensorial que permite al público experimentar la evolución

artística de los jóvenes participantes. La música, entonces, se transforma en el elemento catalizador que activa estas capas visuales, donde cada interpretación genera transformaciones en la narrativa gráfica, creando una simbiosis entre sonido, imagen y patrimonio cultural.

3.2.3.2. Propuesta Audiovisual

El sistema de múltiples pantallas se reconfigura estratégicamente para este concierto final:

- **Pantalla Central:** Se convierte en el espacio protagónico para los jóvenes intérpretes, con transmisiones en vivo que permiten apreciar sus expresiones y emociones durante la interpretación.
- **Pantallas Laterales:** Desarrollan la narrativa visual de forma paralela, en donde los elementos abstractos inspirados en la naturaleza previamente desarrollada cobrarán vida con la música interpretada. Estas visualizaciones se intercalan orgánicamente con momentos destacados de los talleres y *close-ups* de los instrumentos, creando un diálogo visual entre el proceso de aprendizaje y la presentación final.

Mientras que las pulseras LED, heredadas del concierto inaugural, se integran ahora como elementos coreográficos en las interpretaciones de los estudiantes, creando patrones luminosos que complementan visualmente sus presentaciones musicales. Adicionalmente, se entregan pulseras a los padres asistentes, permitiendo momentos de interacción lumínica entre intérpretes y público que refuerzan el sentido de comunidad.

3.2.3.3. Experiencia Pre-Concierto

El espacio previo al concierto se transforma en una celebración del proceso de aprendizaje: Los tótems LED del concierto inaugural se reprograman para mostrar la "Galería de Transformación", presentando un documental en *loop* sobre el proceso de los talleres. Cada tótem se enfoca en un aspecto diferente del desarrollo de los estudiantes: musical, social y creativo, permitiendo que los visitantes aprecien la evolución integral de los participantes.

Asimismo, dicho registro documental se proyectará en la pantalla central antes de dar inicio al concierto.

El "Rincón de Memorias" se instala en el área donde anteriormente se ubicaban las paredes táctiles interactivas. Este espacio incluye escenografías diseñadas colaborativamente entre estudiantes y artistas locales, que representan elementos icónicos de las obras que se presentarán, creando oportunidades para fotografías memorables entre familias.

En otra sección del *hall*, se establece un espacio para el "Mural de Mensajes", donde los padres pueden escribir notas de apoyo y reflexiones sobre el proceso de sus hijos en papeles especialmente diseñados. Posteriormente, estos mensajes serán digitalizados y compartidos en las plataformas digitales del proyecto, creando un archivo histórico del impacto del programa en la comunidad.

3.2.3.4. Diseño del Programa Musical y Audiovisual

A continuación, se presenta el programa musical (tabla 11), integrando un ejemplo de la realización en vivo considerando los elementos audiovisuales e interactivos. (Programa completo disponible en el Anexo E)

Tabla 11: Programa de Clausura

Programa de Clausura "Armonías del Futuro"	
Interpreta	Pieza Musical
Orquesta	Así habló Zaratustra (Richard Strauss)
1er. Grado	La Playita (Música para Niños)
2o. Grado	La Piragua (Gabriel Romero & Black Stars)
3er. Grado	Oiga, mire, vea (Orquesta Guayacán)
4. Grado	La Tierra del Olvido (Carlos Vives)
5o. Grado	La Pollera Colorá (Charlie Zaa)
1o. a 5o. con la Orquesta	Colombia, Tierra querida, (Orquesta de Lucho Bermúdez)

Elaboración propia

A continuación, se presentará como ejemplo el número de clausura del concierto "*Armonías del Futuro*", interpretando la pieza "*Colombia, Tierra querida*":

Guion:

Nuestro viaje está a punto de terminar, pero nos deja un mensaje profundamente en nuestro corazón. ¡Qué bella que es nuestra tierra! ¡Su gente hermosa y llena de alegría! Ha llegado el momento de cantar y bailar la coreografía que han estado preparando desde sus casas. Expresemos el amor a nuestra Tierra querida, con todos los alumnos que han participado en el taller "Sembrando Acordes", ¡y que están llenos de orgullo y amor por Colombia!"

Puesta en Escena Integrada:

Los estudiantes de todos los grados se integran en una formación que evoca el mapa de Colombia. Cada región musical realiza su coreografía característica, misma que se ha facilitado al público previamente para su participación simultánea durante la presentación, desde sus butacas destacando los instrumentos de percusión, xilófonos y flautas. La percusión mayor se ubica estratégicamente en puntos elevados del escenario, permitiendo que sus movimientos sean visibles. Los xilófonos se distribuyen en niveles intermedios, mientras las flautas completan la formación en la zona frontal.

El fondo integra elementos de todas las piezas anteriores, creando un caleidoscopio visual que celebra la diversidad cultural del país. Los colores transitan desde los ocres terrosos hasta los verdes profundos y azules del mar, representando la geografía colombiana, desencadenando estas imágenes en la silueta de Colombia, la cual se tiñe con los colores de su bandera.

Experiencia Audiovisual Integrada:

El momento culminante se potencia con una secuencia coordinada donde las pulseras LED de estudiantes y público crean una ola de luz que recorre todo el auditorio. Las pantallas laterales presentan un montaje dinámico del proceso completo, mientras la iluminación general alcanza su máxima intensidad durante el coro final.

Como elemento sorpresa, pequeños destellos de luz fría dispuestos estratégicamente en el escenario se activan en cascada, creando un efecto de "estrellas musicales" que enmarca el final de la presentación. Los movimientos de los percusionistas, xilófonos y flautistas se sincronizan para generar un cierre energético y emotivo que simboliza la unidad cultural colombiana.

(Desarrollo completo del Concierto de Clausura: Programa musical, guion y propuesta estético-estilística en el Anexo E)

3.6. Planeación del Proyecto

Conciertos de apertura y de clausura:

Este proyecto pretende causar un impacto importante en la sociedad, por lo que será fundamental presentar los conciertos tanto a alumnos, como a padres de familia, docentes, directivos y funcionarios. Para este fin será imprescindible crear una alianza con la Secretaría de Educación, que nos permita gestionar fechas para las presentaciones en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, el cual puede albergar hasta 1604 espectadores. Las funciones serán los viernes de la primera y sexta semana, habiendo tres presentaciones cada día (9:00, 11:00 y 13:00 horas), una para cada escuela.

Ensayos y talleres:

Se harán ensayos de lunes a jueves durante las semanas de concierto (primera y sexta), con una duración de dos horas cada uno. Será primordial lograr una alianza con la Secretaría de Cultura, con la finalidad de que ésta provea el espacio de ensayo. Los talleres se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes de las semanas dos, tres, cuatro y cinco, impartiendo cada día una clase de hora y media en cada escuela. La tabla 12 muestra el calendario de ensayos, funciones y talleres.

Elenco y creativos:

Los músicos de la orquesta, el cantante, el arreglista, y el equipo de asistentes de los diseñadores de audiovisuales, y elementos narrativos (iluminación, vestuario, sonido, etc.), así como el community manager, serán alumnos de escuelas de especialización, como la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Nacional, la Universidad Central, la Universidad Javeriana, la Universidad Sergio Arboleda, y la Universidad de los Andes, que estén en su último año de estudios y que puedan cubrir su servicio social con esta actividad, lo que permitirá crear un círculo virtuoso en el que los alumnos se beneficien de la experiencia adquirida, y el proyecto pueda reducir costos considerablemente.

Tabla 12: *Relación de ensayos, funciones y talleres*

CALENDARIO DE ENSAYOS, TALLERES Y FUNCIONES					
Semana	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	Ensayo 1	Ensayo 2	Ensayo 3	Ensayo 4	Concierto 1
2	Taller Escuela 1		Taller Escuela 2		Taller Escuela 3
3	Taller Escuela 1		Taller Escuela 2		Taller Escuela 3
4	Taller Escuela 1		Taller Escuela 2		Taller Escuela 3
5	Taller Escuela 1		Taller Escuela 2		Taller Escuela 3
6	Ensayo 1	Ensayo2	Ensayo 3	Ensayo 4	Concierto 2

Elaboración propia

3.6.1. Recursos

La tabla 13 recoge una lista de todos los recursos materiales que se necesitarán en los diferentes departamentos, ya sea que tengan que ser previstos por la producción, o que estén incluidos al contratar a los diferentes creativos y servicios. De igual forma, la tabla 14 muestra la lista de recursos humanos involucrados en el proyecto.

Tabla 13: Recursos materiales

Recursos Materiales: Requisitos Técnicos	
Lugar de ensayos + Teatro o auditorio	Router de red dedicado redundante
Piano	Sistema de respaldo UPS
Arpa	Consola de control interactivo
Atriles	Sistema de red <i>mesh</i> para pulseras
Guion	Servidor de backup en tiempo real
Vestuario	Monitores de diagnóstico técnico
Arreglos musicales	Tótems LED
Partituras	Sistema de sensores Kinect
Proyector Christie 20000 lúmenes	Campanas pequeñas
Pantalla LED P3.9 (2m x 3m)	Maracas suaves
Media Server Resolume Arena 7	Cintas reflectantes
Consola de iluminación grandMA2	Pulseras LED programables
Cabezas móviles Robe Pointe	Sistema de altavoces JBL activo
Par LED RGBW	Consola Allen & Heath GLD80
Sistema de control DMX	Snake digital 32x12
Cámara PTZ 4K	Kit de micrófonos varios
Mezclador de video ATEM Mini Pro	Decoración
NAS Synology 24TB	Transporte de Personal
Sistema de control LED pulseras	Transporte de equipo
Servidor de sincronización dedicado	Personal de logística

Elaboración propia

Tabla 14: Recursos Humanos

Recursos Humanos: Creativos y diseño de elementos narrativos	
Guionista (1)	Fotógrafo (1)
Arreglista (1)	<i>Community Manager</i> (1)
Director audiovisual (1)	Director de Tecnología (1)
Diseñadores visuales (3)	Ingeniero en sistemas LED (1)
Técnicos de <i>mapping</i> (2)	Programador LED (1)
Operador de circuito cerrado (1)	Técnico interactivo (2)
Director de registro (1)	Soporte Técnico (1)
Videógrafos (2)	Ingeniero de sonido (2)
Personal logístico (5)	Edecanes (10)
Elenco:	Director musical (1)
	Músicos instrumentistas (18)
	Cantante / Presentador (1)

Elaboración propia

3.6.2. Necesidades económicas

En función de los recursos necesarios, materiales y humanos, para la producción, la tabla 15 establece qué necesidades deberán ser cubiertas por la producción, y cuáles se subsanarán por medio de patrocinios y alianzas estratégicas.

Tabla 15: *Necesidades económicas*

CONCEPTO	PAGO
Lugar de ensayos y presentación (Secretarías de Cultura y Educación)	x
Músicos, cantante, arreglos musicales (Pasantes)	x
Elementos narrativos: iluminación, sonido, audiovisual (Pasantes)	x
Directores, técnicos, operador, ingeniero, programador, soporte, fotógrafo, videógrafo (Profesionales)	✓
Vestuario, partituras, fungibles, decoración	✓
Alquiler audiovisual	✓
Imprevistos, I+D, derechos de autor, impuestos	✓
Publicidad, <i>marketing</i> (Profesional)	✓
<i>Community Manager</i> (Pasante)	x
Transporte del elenco	✓
Transporte de instrumentos y equipo	✓
Personal logístico (instalación de orquesta y atrilista)	✓

Elaboración propia

3.6.3. Presupuesto de producción

La orquesta contará con un total de 18 instrumentistas, un cantante, quien también fungirá como maestro de ceremonias y presentador, y un director musical, por lo que se requerirán arreglos musicales para esta dotación de músicos, así como partituras individuales y el full score para el director.

En cuanto a los impuestos, se están considerando derechos de autor SAYCO y ACIMPRO, y las estampillas Pro-Adulto Mayor (2% sobre el pago a contratista) y Procultura (0.5% sobre bruto del contrato).

La tabla 16 presenta el presupuesto global, quedando las tablas complementarias al presupuesto con los cálculos específicos de cada área en el Anexo F.

Tabla 16: Presupuesto globalizado

Presupuesto de producción: "Lienzo Sonoro"		
(1€ = \$4,334.10 COP)		
Concepto	COP	Euros
Música (Director, orquesta, cantante, arreglos, partituras)	\$ 41.000.000,00	9.461,13 €
Director técnico y de producción	\$ 1.000.000,00	230,72 €
Cobertura y registro sonoro de orquesta (Técnico + equipo de sonido)	\$ 500.000,00	115,36 €
Audiovisuales (diseño, equipo, directores, técnicos, instrumentos)	\$131.482.598,00	30.643,49 €
Personal de producción (Instalación orquesta, atrilista, oficios varios)	\$ 200.000,00	46,14 €
Pendones, bombas, ramos florales, diplomas, premio	\$ 1.200.000,00	279,67 €
Imprevistos, I+D, derechos de autor, impuestos	\$ 200.000,00	46,14 €
Rédito empresarial	\$ 5.000.000,00	116,53 €
Publicidad, marketing (Profesional)	\$ 600.000,00	138,43 €
Transporte (elenco y equipo)	\$ 1.200.000,00	279,67 €
Edecanes	\$ 1.000.000,00	236,06 €
Gran total:	\$ 51.900.000,00	41.593,34 €

Elaboración propia

3.6.4. Viabilidad

"Lienzos Sonoros" demuestra su viabilidad tanto en el contexto específico de Colombia como en su potencial replicación en Latinoamérica, sustentándose en tres dimensiones fundamentales:

Viabilidad Social y Cultural

El proyecto responde a una necesidad compartida en toda Latinoamérica: la democratización del acceso a experiencias artísticas y culturales de calidad. Su diseño aborda directamente la brecha cultural existente en la educación pública, un desafío común en la región según estudios del BID (Banco Interamericano de Desarrollo, 2023). La fortaleza del proyecto radica en su capacidad para:

- Integrar el arte en la educación formal sin requerir modificaciones curriculares sustanciales.
- Crear experiencias culturales significativas que respeten y celebren las tradiciones locales sin dejar de reconocer la riqueza de lo universal.
- Generar impacto medible en el desarrollo integral de los estudiantes.
- Fortalecer el tejido social a través de la sensibilización individual y la participación comunitaria.

La metodología desarrollada permite su adaptación a diferentes contextos culturales mientras mantiene su esencia transformadora, como lo demuestran experiencias similares documentadas por la UNESCO (2023) en diversos países de la región. Y en el caso particular colombiano, responde y se alinea estratégicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia, específicamente en su eje de "Convergencia Social-Regional".

Viabilidad Técnica

La estructura técnica del proyecto se diseñó considerando las realidades compartidas de las instituciones educativas latinoamericanas. Su viabilidad técnica se sustenta en:

1. Un modelo de implementación escalable que aprovecha infraestructuras existentes utilizando tecnología adaptable a diferentes contextos, incorporando recursos humanos locales y permitiendo ajustes según las capacidades de cada institución.
2. Una metodología pedagógica flexible que integra elementos culturales específicos de cada región, adaptándose a diferentes niveles educativos permitiendo la participación de docentes locales y facilitando la medición de impacto.

El diseño modular del proyecto permite su implementación gradual, adaptándose a los recursos disponibles en cada contexto mientras mantiene sus estándares de calidad.

Viabilidad Financiera

El modelo financiero se diseñó considerando la sostenibilidad a largo plazo y la replicabilidad en diferentes contextos económicos. La viabilidad financiera se fundamenta en una estructura de costos optimizada que aproveche los recursos existentes, genere alianzas estratégicas con instituciones locales, recurra a un modelo de voluntariado y prácticas profesionales.

Su modelo de financiamiento diversificado permite adaptarse a diferentes marcos regulatorios con la participación de múltiples sectores sociales y una generación progresiva de recursos propios, logrando una sostenibilidad a largo plazo. De igual modo se considera el aprovechamiento de beneficios fiscales para la obtención de patrocinios relevantes de manera sostenida.

Por otro lado, el análisis del Retorno Social de la Inversión (SROI) proyecta un impacto positivo significativo, considerando beneficios tangibles e intangibles en el desarrollo de habilidades artísticas y cognitivas, el fortalecimiento de la identidad cultural y la mejora del rendimiento académico general. Al involucrar directamente a padres de familia, docentes, directivos, funcionarios y patrocinadores se conseguirá la cohesión y participación comunitaria.

En Colombia, según González y Martínez (2023), las alianzas con universidades han alcanzado una tasa de éxito del 92% en proyectos culturales similares, estableciendo un precedente replicable, mientras que López y Sánchez (2024) demuestran que los modelos de financiamiento mixto en Colombia tienen una tasa de éxito del 78% en mantener operaciones a largo plazo. Estos resultados documentados en el contexto colombiano sugieren un potencial similar en otros países de la región, considerando beneficios tangibles e intangibles en desarrollo cognitivo, identidad cultural y cohesión social.

3.6.5. Financiación

El proyecto piloto se gestará en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Buscando una alianza estratégica, se solicitará apoyo a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Instituto Distrital de las Artes

“IDARTES” por medio de su programa “Crea” en su estrategia “Arte en la Escuela”, cuya finalidad es incrementar la inclusión social, mejorando la calidad de la educación pública a través de las artes, permitiendo el libre ejercicio de los derechos culturales. La intención de esta coalición es conseguir ayuda en especie, pidiendo espacios para ensayos en centros de cultura de la ciudad, además de contar con promoción oficial en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Por otro lado, este proyecto parte del supuesto de que tanto músicos como diseñadores audiovisuales serán estudiantes del último semestre de la carrera, los cuales participarán en este proyecto como parte de su servicio social, logrando un ahorro significativo. La fuente de financiación será mixta, ya que invitará a diferentes rubros, mayormente colombianos, tanto públicos como privados, con niveles distintos de participación.

La estrategia de financiación de “Lienzos Sonoros” se fundamenta no solo en investigaciones académicas y resultados positivos de los proyectos que le preceden, sino en el potencial transformador del proyecto y su capacidad para generar valor en múltiples niveles. El modelo de financiamiento para el proyecto se ha diseñado considerando las estructuras de apoyo cultural existentes en Latinoamérica, con especial atención a su implementación inicial en Colombia. Esta estructura refleja la naturaleza innovadora del programa, que combina educación artística, tecnología y desarrollo social.

Financiamiento Público (40% del presupuesto):

En el contexto latinoamericano, el apoyo gubernamental a proyectos culturales-educativos se canaliza típicamente a través de ministerios de cultura y educación. La fortaleza del proyecto para atraer financiamiento público radica en su capacidad de abordar simultáneamente múltiples objetivos de política pública. En el contexto latinoamericano, donde los recursos gubernamentales son limitados, “Lienzos Sonoros” presenta una propuesta eficiente al integrar educación artística de calidad, desarrollo tecnológico, inclusión social, preservación cultural y formación profesional.

Como señalan Valencia y Torres (2024), los proyectos que logran esta integración múltiple tienen una probabilidad significativamente mayor de obtener y mantener financiamiento público sostenible. En Colombia, el proyecto aprovecha específicamente esta multidimensionalidad para acceder a fondos a través del Ministerio de Cultura y el IDARTES.

La implementación inicial en Bogotá servirá como caso de estudio para demostrar la efectividad del modelo y facilitar su replicación en otros contextos latinoamericanos, aprovechando apoyos tanto a nivel nacional como distrital, específicamente:

A nivel nacional por medio del Ministerio de Cultura de Colombia que, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, destina anualmente cerca de \$800 millones para proyectos de impacto educativo-cultural (MinCultura, 2024). "Lienzos Sonoros" califica para solicitar un financiamiento base de \$80,000,000 anuales y fondos complementarios por innovación por \$40,000,000.

A nivel distrital a través de IDARTES, programa que ha demostrado particular interés en proyectos que vinculan educación y arte, destinando en 2023 \$1,200 millones a iniciativas similares (IDARTES, 2024). El proyecto "Lienzos Sonoros" puede acceder al Programa "Arte en la Escuela", con un respaldo financiero de \$60,000,000 anuales y obtener \$30,000,000 del programa Becas de Circulación en Artes Plásticas y Visuales.

Financiamiento Privado (45% del presupuesto)

El atractivo para la participación del sector privado se construye sobre tres pilares fundamentales:

1. Impacto Social Medible:

El diseño del proyecto incorpora métricas claras de impacto social, permitiendo a los patrocinadores cuantificar el retorno de su inversión social. Esta característica es particularmente valiosa en el contexto actual, donde las empresas buscan demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible.

En este rubro podrían buscarse patrocinios con marcas y servicios que tienen actualmente una participación histórica en este tipo de eventos, como Arturo Calle (ropa, calzado y accesorios), Bebidas Postobón y Bavaria y las tiendas Éxito, Falabella, y Ktronix.

2. Visibilidad Innovadora:

La integración de tecnología audiovisual y experiencias inmersivas ofrece a los patrocinadores oportunidades únicas de visibilidad. A diferencia de los formatos tradicionales de patrocinio cultural, "Lienzos Sonoros" permite a las marcas asociarse con innovación educativa y transformación social. Marcas tecnológicas que podrían apoyar el proyecto podrían ser de pantallas, audio, telefonía, proyectores, etc., así como marcas de instrumentos musicales: Samsung, Apple, Boss, Behringer, Yamaha y Casio podrían ser buenas opciones.

3. Escalabilidad Regional:

La capacidad del proyecto para replicarse en diferentes contextos ofrece a las empresas con presencia regional la posibilidad de expandir su impacto social de manera sistemática y coherente: librerías, marcas de cuadernos, útiles escolares, mochilas, jugos, cereales, leche, parques, dulces, juguetes, entre otros, como Alquería, Colombina, Nutresa, Offcors, Bancolombia y Grupo Argos.

Financiamiento Alternativo (15% del presupuesto)

El componente de financiamiento alternativo de "Lienzos Sonoros" se diseña considerando las nuevas tendencias en sostenibilidad cultural y el potencial de participación comunitaria. Rodríguez-Gómez (2024) confirma el crecimiento significativo del financiamiento participativo en proyectos culturales latinoamericanos, una tendencia que el proyecto aprovecha a través de tres estrategias principales:

1. Programa de Apadrinamiento

El programa de apadrinamiento establece conexiones significativas y duraderas entre padrinos y estudiantes, creando un ecosistema de apoyo que trasciende lo puramente financiero. Esta estrategia se fundamenta en la creación de vínculos personales que permiten a los padrinos ser testigos y partícipes activos del desarrollo artístico de los estudiantes. La estructura del programa se basa en tres niveles estratégicos que permiten diferentes grados de participación y compromiso, adaptándose a las posibilidades de distintos tipos de padrinos mientras maximiza el impacto en el desarrollo artístico de los beneficiarios.

- **Apadrinamiento individual:** Este constituye la base del programa, estableciendo una conexión directa entre un padrino y un estudiante específico, lo cual permite un seguimiento cercano del progreso y desarrollo artístico. Los padrinos recibirán actualizaciones periódicas que incluyen no solo el avance musical del estudiante, sino también el impacto del programa en su desarrollo personal y académico. Este enlace se consolidará a través de comunicaciones personalizadas, participación en eventos especiales y oportunidades de interacción directa con el estudiante apadrinado.

La fortaleza de este nivel radica en su capacidad para crear vínculos emocionales duraderos entre padrinos y el proyecto, resultando en tasas de renovación superiores al 80% según experiencias piloto similares.

- **Apadrinamiento Grupal:** Diseñado específicamente para pequeñas empresas y organizaciones, este nivel facilita el apoyo a grupos de cinco a diez estudiantes, permitiendo la formación de ensambles musicales completos. Los padrinos grupales reciben reportes trimestrales de impacto colectivo y participan en eventos especiales de integración que conectan a la comunidad empresarial con el desarrollo artístico.

Este formato crea redes de apoyo comunitario, donde las empresas no solo aportan recursos financieros, sino que se convierten en participantes activos del desarrollo

cultural local. Asimismo, el reconocimiento en presentaciones grupales y la organización de eventos especiales fortalecerá estos vínculos comunitarios, creando un ecosistema de apoyo sostenible, creando una dinámica única que fortalece el tejido social alrededor del proyecto.

- **Apadrinamiento Institucional:** Representa el nivel más amplio de compromiso, permitiendo a grandes organizaciones apadrinar programas completos en instituciones educativas específicas. Este nivel facilita la implementación integral del programa, incluyendo formación docente, equipamiento y desarrollo de capacidades institucionales. Los padrinos institucionales integrarán el comité asesor del programa, participando activamente en su planificación estratégica y recibiendo reconocimiento destacado en todas las actividades y materiales del programa.

Esta estructura escalonada no solo asegura la sostenibilidad financiera del programa, sino que crea un ecosistema de apoyo integral donde cada nivel de participación contribuye de manera única al desarrollo cultural de la comunidad. La combinación de apoyo individual, grupal e institucional permite maximizar el impacto del programa mientras se fortalecen los lazos comunitarios y se construye una base sólida para el crecimiento continuo del proyecto.

2. *Crowdfunding Cultural:*

La implementación de la estrategia de *crowdfunding* se desarrollará en dos fases complementarias que maximizan el alcance y la efectividad de las campañas a desarrollar. Durante la fase inicial, "Lienzos Sonoros" utilizará plataformas internacionales establecidas como Kickstarter e Indiegogo, que cuentan con una base global de usuarios y mecanismos probados de gestión de campañas. Estas plataformas ofrecen ventajas significativas para el lanzamiento del programa, incluyendo sistemas seguros de procesamiento de pagos, herramientas integradas de marketing y una comunidad activa de supporters de proyectos culturales.

Simultáneamente, se desarrollará una plataforma propia integrada al sitio web oficial del programa. Esta decisión estratégica responde a la necesidad de crear una experiencia más personalizada y alineada con los objetivos específicos del proyecto. La plataforma propia permitirá una mayor flexibilidad en la gestión de campañas, un control más directo sobre la experiencia del usuario y la capacidad de integrar elementos únicos del programa. Además, eliminará las comisiones cobradas por plataformas externas, maximizando el impacto de cada contribución.

Esta estrategia dual asegura la máxima visibilidad y accesibilidad para potenciales *supporters* mientras mantiene la identidad única del programa. Cabe mencionar que las contribuciones al proyecto trascenderán el apoyo puramente monetario, reconociendo que el desarrollo cultural sostenible requiere diversos tipos de recursos y talentos. Esta estrategia de micro financiación facilitará tres modalidades de apoyo que pueden combinarse según las capacidades y preferencias de cada contribuyente.

- **Contribuciones financieras:** Permitirán apoyar directamente aspectos específicos del programa. En campañas relacionadas a la formación artística, los aportes desde \$50,000 hasta \$2,000,000 pesos colombianos financiarán desde materiales pedagógicos básicos hasta programas completos de formación musical. Mientras que las campañas de expansión comunitaria estructurarán apoyos de hasta \$2,000,000 para implementaciones completas en nuevas sedes o para el desarrollo de proyectos específicos de innovación artística y pedagógica. Este tipo de financiación será accesible al público en general.
- **Contribuciones en especie:** Representan una modalidad valiosa de apoyo que reduce costos operativos significativos. Los contribuyentes pueden donar instrumentos musicales en buen estado, equipamiento audiovisual, materiales pedagógicos o recursos tecnológicos. Estas donaciones se valorizan según precios de mercado y reciben los mismos beneficios que las contribuciones monetarias equivalentes.

La plataforma facilitará el proceso de evaluación y aceptación de estas donaciones, asegurando que cumplan con los estándares de calidad necesarios para el programa.

- **Programa de voluntariado profesional:** Este permitirá a individuos y organizaciones aportar tiempo y experiencia especializada. Profesionales en áreas como música, pedagogía, gestión cultural, tecnología y comunicaciones pueden contribuir horas de trabajo valoradas según tarifas estándar del mercado. Este apoyo puede incluir instrucción musical especializada, desarrollo de material pedagógico, gestión de eventos, soporte técnico o servicios de comunicación y marketing. Los voluntarios profesionales recibirán capacitación específica y se integrarán a equipos de trabajo estructurados, asegurando que su contribución genere un impacto significativo.

Todas las modalidades de contribución reciben reconocimiento equivalente y acceso a la plataforma digital de seguimiento, donde pueden monitorear el impacto de sus aportes. Este enfoque multimodal de contribución fortalecerá la sostenibilidad del programa al diversificar sus fuentes de apoyo, mientras crea oportunidades de participación significativa para una gama más amplia de aliados comprometidos con el desarrollo cultural comunitario.

3. Cooperación Internacional:

La estrategia se fundamenta en el establecimiento de alianzas con organizaciones globales que comparten el compromiso con la democratización cultural y el desarrollo social a través de las artes. Este componente del financiamiento alternativo busca aprovechar recursos y experiencias internacionales para potenciar el impacto del programa mientras se establecen conexiones que faciliten su futura expansión regional.

Establecer relaciones formales con organismos multilaterales como la UNESCO, específicamente a través del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC), que apoya iniciativas que fortalecen las industrias culturales en países en desarrollo, no sólo proporciona

recursos financieros significativos sino también acceso a una red global de experiencias en educación artística y desarrollo cultural comunitario.

Asimismo, la colaboración con el programa Ibermúsicas, una iniciativa del Espacio Cultural Iberoamericano, que facilita el intercambio de experiencias pedagógicas y artísticas entre países de la región, permitirá la movilidad de instructores especializados, el desarrollo de programas de formación conjuntos y la creación de contenidos pedagógicos culturalmente relevantes para el contexto latinoamericano.

El proyecto también establecerá vínculos con fundaciones internacionales dedicadas al desarrollo cultural y educativo como La Fundación Interamericana de Cultura, que aporta no solo recursos financieros sino también asistencia técnica en áreas como evaluación de impacto y desarrollo de capacidades institucionales. Estas colaboraciones se formalizarán a través de acuerdos plurianuales que aseguren la sostenibilidad de las iniciativas implementadas.

Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su programa de Bienes Públicos Regionales, representa otra fuente significativa de cooperación, especialmente para la expansión del modelo a otros países de la región. Esta colaboración facilita la sistematización de la metodología del programa y el desarrollo de herramientas que permitan su adaptación a diferentes contextos culturales.

El valor agregado del financiamiento alternativo, que incluye tanto el *crowdfunding* como la cooperación internacional, radica en su capacidad para diversificar las fuentes de apoyo mientras fortalece la sostenibilidad y el alcance del programa. Este enfoque no sólo asegura recursos financieros, sino que también construye una red global de soporte que enriquece el programa con experiencias diversas y mejores prácticas internacionales. La combinación de apoyo comunitario local a través de la micro financiación y alianzas estratégicas globales crea un ecosistema de financiamiento fuerte que potencia la capacidad del programa para generar

impacto social significativo y duradero. En la tabla 17 se puede apreciar un plan de financiamiento sugerido, tomando en cuenta posibles involucrados.

Tabla 17: Plan de financiamiento sugerido

PLAN DE FINANCIAMIENTO SUGERIDO (Patrocinadores potenciales como referencia)							
Financiación	Porcentaje	Patrocinador					
Pública	40%	Concertación Cultural					
		Fondos por Innovación					
		Arte en la Escuela					
		Becas de Circulación					
Privada	45%	Impacto social medible					
		Arturo Calle		Postobón y Bavaria		Éxito, Falabella, Ktronix	
		Visibilidad Innovadora (una marca por rubro)					
		Samsung	Apple	Bose	Behringer	Yamaha	Casio
		Escalabilidad Regional					
		Alquería	Colombina	Nutresa	Offcorrs	Ban-colombia	Grupo Argos
Alternativa	15%	Apadrinamiento		Crowdfunding		Cooperación Internacional	

Elaboración propia

3.6.6. Comunicación, Marketing y Publicidad

La estrategia de comunicación integral se enfocará en posicionar al proyecto como un programa transformador que democratiza el acceso a la música, construyendo vínculos duraderos entre educación y cultura. La estrategia combinará medios tradicionales con herramientas digitales y acciones comunitarias para comunicar efectivamente el valor del programa a tres audiencias clave: instituciones educativas, patrocinadores potenciales y comunidades locales.

Esta aproximación integral asegura que cada grupo comprenda y se beneficie del impacto cultural y educativo que el proyecto ofrece.

Marketing Digital y Relaciones Comunitarias

La estrategia digital se fundamenta en la creación de una comunidad virtual activa que complementa y amplifica el impacto presencial del programa, buscando crear un ecosistema de *engagement* que trascienda los límites del concierto presencial, generando valor continuo para estudiantes, docentes, familias y comunidad educativa a través de:

1. Plataforma Digital Educativa: Esta será el núcleo de la experiencia digital, diseñada como un espacio interactivo y colaborativo que extiende los aprendizajes musicales y culturales más allá del evento presencial. Sus componentes principales incluirán:

- **Biblioteca Multimedia:** Repositorio de presentaciones, videos de conciertos, material educativo y recursos pedagógicos relacionados con música, cultura latinoamericana y desarrollo artístico.
- **Sistema de Progresión:** Herramienta de seguimiento que permitirá a estudiantes y docentes visualizar el desarrollo de habilidades musicales, con insignias y reconocimientos digitales.
- **Foro Comunitario:** Espacio virtual para intercambio de experiencias, donde estudiantes, músicos y docentes puedan compartir reflexiones, proyectos y colaboraciones.

2. Programa de Embajadores Estudiantiles: El programa se diseña como una estrategia de desarrollo integral que genera valor tanto para el proyecto como para los propios participantes. La selección se realizará mediante una convocatoria que identifique estudiantes con potencial de liderazgo, compromiso social y pasión por la música y la cultura.

Los beneficios para los embajadores son múltiples y significativos. En primer lugar, recibirán una formación especializada en gestión cultural, comunicación estratégica y desarrollo de

proyectos sociales. Este programa les proporcionará herramientas fundamentales para su desarrollo profesional y personal, trascendiendo el ámbito musical para convertirse en verdaderos agentes de transformación social.

La experiencia incluye mentorías con músicos profesionales, gestores culturales e *influencers*, lo que representa una oportunidad única de *networking* y desarrollo de habilidades. Los embajadores tendrán la posibilidad de diseñar e implementar proyectos comunitarios, documentar sus experiencias y generar contenido multimedia, elementos que enriquecerán significativamente su portafolio profesional.

El modelo de beneficio mutuo se sustenta en un compromiso de desarrollo integral: Los estudiantes obtienen formación, experiencia y visibilidad, mientras el proyecto amplía su alcance, profundiza su impacto social y genera una red de jóvenes líderes culturales comprometidos con la transformación educativa y social a través de la música.

3. Rol de Influencers Culturales: La colaboración con *influencers* se conceptualizará como una alianza estratégica de co-creación, más allá de la simple promoción. Se buscarán figuras que representen la diversidad cultural latinoamericana y compartan el compromiso pedagógico del proyecto.

Los *influencers* serán integrados como mentores y co-creadores de contenido. Su participación incluirá la producción de series documentales que exploren la historia musical de diferentes regiones, talleres virtuales de formación y encuentros directos con los embajadores estudiantiles. Se privilegiará una narrativa que descentre la figura del artista como figura inalcanzable, presentándolos como agentes de transformación social.

Cada influencer desarrollará un proyecto específico dentro del programa. Algunos podrían crear series audiovisuales sobre la música tradicional de sus regiones, otros diseñarían talleres de composición para jóvenes, o documentar el impacto de la música en comunidades

vulnerables. La clave será su compromiso activo, no solo como figura mediática, sino como colaborador directo en los procesos formativos.

Esta estrategia se concibe como un ecosistema de colaboración donde embajadores, *influencers*, docentes y estudiantes interactúan en una red horizontal de aprendizaje. Esta estructura busca democratizar la producción cultural, formar líderes juveniles y crear una red latinoamericana de gestores culturales comprometidos con la música como herramienta de transformación social.

Finalmente, se implementa un sistema integral de evaluación que considerará las siguientes dimensiones:

- Impacto Educativo: Desarrollo de competencias musicales, mejora en habilidades de colaboración, Incremento en pensamiento crítico y fortalecimiento de identidad cultural.
- Impacto Comunitario: Participación familiar en la cultura, creación de redes de apoyo, desarrollo de liderazgos ocales y fortalecimiento del tejido social.
- Impacto Institucional: Fortalecimiento de programas educativos, desarrollo de capacidades organizacionales, creación de alianzas estratégica y mejora en procesos de gestión cultural.

Mientras que la comunicación de resultados se realizará a través de:

- Informes Especializados: Reportes académicos para instituciones educativas, informes de impacto para patrocinadores, estudios de caso para la comunidad cultural y documentación para replicación del modelo.
- Comunicación Pública: Historias de transformación personal, Documentales sobre impacto comunitario, Reportajes en medios especializados y presentaciones en conferencias educativas.

Esta planificación integral, y su medición continua, aseguran que cada actividad del programa no solo cumpla sus objetivos inmediatos, sino que también contribuya a la construcción de una comunidad culturalmente sostenible y al fortalecimiento del ecosistema artístico-educativo en la región, permitiendo ajustar y mejorar constantemente el programa, asegurando su relevancia y efectividad a largo plazo. Además, la documentación sistemática de procesos y resultados facilita la replicación del modelo en diferentes contextos latinoamericanos, contribuyendo al objetivo mayor de democratización del acceso cultural en la región.

3.7. Ejecución del Proyecto

En la tabla 18 se han reunido las actividades de la estructura operativa del proyecto, organizándolas sistemáticamente en tres etapas fundamentales: preproducción, producción y postproducción, garantizando así una ejecución ordenada y eficiente.

Tabla 18: *Fases de Producción*

Fases de Producción	
Preproducción	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Creación y decisiones organizativas <input type="checkbox"/> Marco legal <input type="checkbox"/> Temporalización (agenda y calendario) <input type="checkbox"/> Gestión de lugar de ensayos y de presentación <input type="checkbox"/> Gestión con escuelas beneficiadas <input type="checkbox"/> Gestión de alianzas estratégicas con Universidades <input type="checkbox"/> Contacto con redes de profesionales del sector cultural <input type="checkbox"/> Contacto con redes de asociaciones y organizaciones <input type="checkbox"/> Elaboración de arreglos musicales (apertura y clausura) <input type="checkbox"/> Elección de equipo creativo (previa convocatoria para) <input type="checkbox"/> Elección de músicos (previa convocatoria) <input type="checkbox"/> Elección de directores <input type="checkbox"/> Elaboración de rol de ensayos <input type="checkbox"/> Elaboración de presupuesto <input type="checkbox"/> Elaboración y firma de contratos <input type="checkbox"/> Registro de recursos audiovisuales <input type="checkbox"/> Diseño y postproducción audiovisual <input type="checkbox"/> Diseño interactivo <input type="checkbox"/> Gestión de patrocinios y alianzas estratégicas <input type="checkbox"/> Preparación del plan de marketing: Análisis DAFO, estudio de mercado <input type="checkbox"/> Aplicación de primeras fases del plan de marketing

Producción	<input type="checkbox"/> Instalación de mobiliario y equipo de sonido <input type="checkbox"/> Prueba de sonido <input type="checkbox"/> Realización de ensayos apertura <input type="checkbox"/> Realización de concierto de apertura <input type="checkbox"/> Realización de talleres <input type="checkbox"/> Realización de ensayos clausura <input type="checkbox"/> Realización de concierto de clausura <input type="checkbox"/> Ejecución de puesta en escena audiovisual <input type="checkbox"/> Registro de material para redes sociales y memoria <input type="checkbox"/> Gestión de RR.SS.
Postproducción	<input type="checkbox"/> Abandono del espacio <input type="checkbox"/> Edición y post producción de memoria <input type="checkbox"/> Trabajo con el CM para subir contenido <input type="checkbox"/> Evaluación <input type="checkbox"/> Balance económico <input type="checkbox"/> Gestión de RR.SS. <input type="checkbox"/> Preparación para la siguiente ejecución

Elaboración propia

El calendario de la tabla 19 establece la distribución temporal de todas las actividades del proyecto, considerando los tiempos necesarios para cada fase y su interrelación, asegurando una implementación coordinada:

Tabla 19: Calendario de Producción

Calendario de Producción																				
FASE	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PREPRODUCCIÓN																				
PRODUCCIÓN																				
POSTPRODUCCIÓN																				

Elaboración propia

Una vez ejecutada la preproducción, realizando las suficientes reuniones con creativos y los diferentes involucrados, se llevarán a cabo ensayos, conciertos y talleres, según lo programado en el plan de trabajo. Será fundamental contar con un responsable de cada área, de modo que se siga al pie de la letra el calendario y cronograma específicos. Finalmente, será

imprescindible estar abierto a hacer los ajustes y adaptaciones necesarios según se vaya ejecutando el proyecto.

4. Conclusiones

El análisis de *“Lienzos Sonoros: Proyecto de Conciertos Pedagógicos para Instituciones Educativas Públicas Latinoamericanas”*, revela su potencial transformador en un contexto donde el 46% de estudiantes latinoamericanos de instituciones públicas carecen de acceso regular a experiencias artísticas formativas (UNESCO, 2023). La propuesta integra elementos pedagógicos, tecnológicos y culturales para crear experiencias educativas significativas que trasciendan el modelo tradicional de conciertos didácticos, respondiendo a necesidades críticas de desarrollo cultural en la región.

4.1 Impacto Social y Democratización Cultural en Latinoamérica

Los Conciertos Pedagógicos establecen un nuevo paradigma en la educación musical latinoamericana, abordando directamente las desigualdades en el acceso a experiencias culturales mientras celebran la diversidad de la región. La evidencia recopilada por GRADE (2023) demuestra que estas intervenciones generan cambios significativos en el tejido social, con mejoras documentadas del 35% en rendimiento académico y un 42% de incremento en habilidades socioemocionales (BID, 2023).

El modelo de financiamiento mixto y las alianzas estratégicas propuestas aseguran la sostenibilidad del programa, como evidencian las experiencias exitosas en Perú, México y Colombia, Estados Unidos y Guatemala (Comparativa de Programas Referencia en el anexo G). Este enfoque ha demostrado ser particularmente efectivo en contextos de recursos limitados, permitiendo que las instituciones educativas públicas se conviertan en centros activos de desarrollo cultural comunitario. La metodología implementada, validada por Vermeersch y Storme (2022), integra tecnología inmersiva y participación activa mientras

preserva elementos culturales locales, creando un puente efectivo entre tradición y modernidad.

4.2 Desarrollo Integral y Transformación Regional

El impacto del proyecto trasciende significativamente el ámbito musical, catalizando transformaciones profundas tanto a nivel individual como comunitario. Los estudios longitudinales realizados en programas similares demuestran que este enfoque integral no solo desarrolla competencias artísticas, sino que fortalece significativamente el pensamiento crítico, la autoestima y las habilidades socioemocionales de los participantes.

La estructura modular del proyecto permite su adaptación a diversos contextos latinoamericanos mientras mantiene su esencia transformadora. Esta adaptabilidad, combinada con su fundamentación en prácticas pedagógicas probadas, posiciona la iniciativa como un modelo replicable que aprovecha la diversidad cultural como motor de desarrollo social. La experiencia acumulada en diferentes países de la región demuestra que estas intervenciones pueden generar cambios sistémicos cuando se implementan con visión estratégica y compromiso sostenido.

Un aspecto particularmente relevante es cómo el proyecto responde a las necesidades específicas del contexto latinoamericano actual. En una era de globalización acelerada, la metodología propuesta ofrece un camino para preservar y revitalizar el patrimonio cultural mientras prepara a las nuevas generaciones para los desafíos contemporáneos. El énfasis en la integración de tecnología moderna con elementos culturales tradicionales crea un modelo educativo que es tanto culturalmente relevante como pedagógicamente innovador.

Los resultados proyectados, respaldados por evidencia empírica de iniciativas similares, sugieren que este proyecto puede establecerse como un referente regional en la integración de educación artística y desarrollo social. La iniciativa no solo contribuye a la democratización del acceso cultural, sino que también fortalece la capacidad de las instituciones educativas

públicas para actuar como agentes de cambio social, promoviendo la construcción de sociedades más equitativas y culturalmente enriquecidas en Latinoamérica.

5. Limitaciones y Prospectiva

El análisis de "Lienzos Sonoros" revela tanto desafíos como oportunidades significativas para su desarrollo futuro. Si bien la primera etapa se implementará en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, garantizando una infraestructura óptima y acceso gratuito, es fundamental considerar los retos y oportunidades para su expansión sostenible en diversos contextos latinoamericanos a corto, mediano y largo plazo.

5.1 Limitaciones y Desafíos de Expansión

La implementación del proyecto en otras localidades enfrenta retos específicos relacionados con la infraestructura. Mientras que los conciertos iniciales se beneficiarán de las instalaciones universitarias, la expansión a otras regiones requerirá soluciones adaptativas. Para localidades sin auditorios equipados, se pueden desarrollar versiones modulares del programa que utilicen espacios alternativos como gimnasios escolares o espacios comunitarios, adaptando los elementos audiovisuales e interactivos según los recursos disponibles.

El modelo de gratuidad inicial, aunque ideal para garantizar acceso universal, necesitará evolucionar hacia un esquema de sostenibilidad financiera. Esto podría incluir un sistema escalonado de contribuciones donde las instituciones con mayores recursos subsidien parcialmente a aquellas con limitaciones económicas, manteniendo siempre la accesibilidad como principio fundamental. Por otro lado, será fundamental registrar el desarrollo del proyecto para poder mostrar su éxito e impacto a la iniciativa privada, de modo que se pueda conseguir apoyo económico constante que permita la continuidad, crecimiento y expansión del proyecto.

5.2 Estrategias de Desarrollo Futuro

La prospectiva del proyecto se articula en tres niveles de implementación: A corto plazo, tomando en cuenta que durante el primer año puedan llevarse a cabo 2 proyectos que atiendan un mínimo de 6 escuelas, el enfoque se centra en consolidar el programa en Bogotá, estableciendo alianzas sólidas con instituciones educativas y culturales locales. El éxito en esta fase inicial servirá como caso de estudio para futuras expansiones, documentando mejores prácticas y lecciones aprendidas. Del mismo modo, independientemente del proyecto per se, se animará a los estudiantes, padres de familia y docentes a formar parte de grupos musicales o coros dentro de la escuela, como una extensión de lo aprendido en los conciertos.

A mediano plazo, a partir del segundo o tercer año, se contempla la expansión a otras ciudades colombianas mediante un modelo híbrido que combine presentaciones en auditorios equipados con versiones adaptadas para espacios alternativos. Esta fase incluirá el desarrollo de un programa de capacitación para formar equipos locales que puedan implementar el proyecto de manera semi-autónoma. Por otro lado, se pretende dar seguimiento a los beneficiarios de años anteriores ofreciéndoles clases de instrumento en alianza con academias de música y marcas musicales que puedan apadrinarlos con un instrumento.

A largo plazo, a partir del tercer o cuarto año, se proyecta la implementación en otros países latinoamericanos. Esta expansión regional requerirá el establecimiento de una red de colaboración internacional que facilite el intercambio de recursos y experiencias, adaptando el programa a diferentes contextos culturales mientras mantiene su esencia transformadora, tomando siempre en cuenta las historias de éxito obtenidas en las diversas ciudades colombianas en las que se dio inicio al proyecto.

5.3. Consideraciones sobre los Talleres "Sembrando Acordes"

El componente formativo entre los conciertos de apertura y clausura presenta consideraciones específicas para su implementación y escalamiento. La fase inicial, que se

desarrollará con escuelas piloto en Bogotá, permitirá evaluar la efectividad del modelo de talleres semanales. Sin embargo, la expansión de este componente requerirá abordar varios aspectos críticos.

La disponibilidad de músicos-docentes capacitados para impartir los talleres representa un desafío significativo. Si bien la alianza con instituciones de educación superior proporciona una solución inicial a través de estudiantes en práctica profesional, la expansión del programa requerirá desarrollar un sistema robusto de formación de docentes. Este sistema deberá equilibrar la excelencia musical con las competencias pedagógicas necesarias para trabajar con estudiantes de primaria.

El modelo actual de talleres, diseñado para cuatro semanas intensivas, podría necesitar adaptaciones según los calendarios y recursos de diferentes instituciones educativas. Se podría explorar un formato modular que permita extender o comprimir el período de formación manteniendo los objetivos pedagógicos centrales. Esto facilitaría la adaptación a diferentes contextos escolares y optimizaría el uso de recursos disponibles.

La logística de instrumentos y materiales didácticos para los talleres también requiere consideración especial. El programa inicial contempla el uso de instrumentos de percusión menor, seleccionados por su portabilidad y accesibilidad. Para la expansión del programa, se podría desarrollar un sistema de "bibliotecas musicales móviles", que podrían ser patrocinadas por marcas de instrumentos como Yamaha o Casio, que permitan compartir recursos entre instituciones participantes, maximizando su utilización. Asimismo, el componente formativo de los talleres ofrece oportunidades adicionales para la sostenibilidad del programa. Se propone:

- Desarrollar una certificación para músicos-docentes que fortalezca su perfil profesional mientras asegura la calidad pedagógica y artística del programa.

- Crear un repositorio digital de recursos pedagógicos que facilite la replicación del modelo en diferentes contextos y de manera asincrónica, de modo que los estudiantes puedan reforzar conceptos y materiales trabajados presencialmente.
- Establecer un sistema de mentoría entre instituciones participantes y artistas en activo, que fomente el intercambio de experiencias y mejores prácticas.
- Implementar un programa de seguimiento que documente el impacto a largo plazo en el desarrollo artístico y personal de los estudiantes, así como la repercusión en su comunidad.

5.4 Estrategias de Desarrollo e Innovación

El potencial del proyecto para transformar la educación artística en Latinoamérica radica en su capacidad de adaptación y evolución, mismas que permitirán una extrapolación a otros países con realidades educativas, artísticas y culturales similares, que representan una urgente necesidad de atención. Se propone desarrollar un modelo de "Conciertos Pedagógicos Adaptables" que permita implementar el programa en diferentes contextos con distintos niveles de recursos, manteniendo siempre los objetivos pedagógicos y culturales centrales. Para garantizar la sostenibilidad financiera, se propone explorar modelos innovadores como:

- Programas de padrinazgo empresarial donde compañías locales "adopten" escuelas específicas.
- Creación de un fondo rotatorio alimentado por contribuciones voluntarias de instituciones participantes con mayores recursos.
- Desarrollo de productos educativos complementarios que puedan generar ingresos sin comprometer la accesibilidad del programa principal.

Finalmente, la visión a futuro no solo contempla su expansión geográfica, sino también su evolución cualitativa, incorporando nuevas formas de interacción cultural, tecnológica y pedagógica que respondan a las necesidades cambiantes de las comunidades educativas latinoamericanas. Su éxito y expansión dependerán de mantener esta visión mientras se adapta a las realidades y necesidades locales.

6. Bibliografía

- Abreu, O., et al. (2017). *La Didáctica: Epistemología y Definición en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte del Ecuador*. Scielo.cl.
- ACCIONA. (2017). *¿Qué es el Desarrollo Sostenible y los Objetivos Globales?* <https://www.accion.com/es/desarrollo-sostenible/>
- Ames, J. P. (2021). *México: Peñón Blanco, Durango: El lugar donde se olvida el tiempo - Un deleite pictórico*. Independently Published.
- Anon. (2019, mayo 16). *Claves para favorecer el desarrollo cognitivo en niños*. Instituto Europeo de Educación. <https://ieeducacion.com/desarrollo-cognitivo-ninos/>
- APD España. (2022, julio 26). *¿Qué es el desarrollo social? Principales políticas y programas*. <https://www.apd.es/desarrollo-social-que-es/>
- Awasthi, D. (2012). Utilising Audio Visual Aids to make learning Easy and Effective in Primary Education. *International Journal of Scientific Research*, 3(8), 62–63. <https://doi.org/10.15373/22778179/august2014/21>
- Bahij, A. A., Khaerunisa, Bahfen, M., & Suryawan, A. (2020). *Implementation of audio-visual learning media in elementary school*. Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019).
- Banco Interamericano de Desarrollo [IDB]. (2023). *Arte y educación: Catalizadores del desarrollo en América Latina*. Serie de Desarrollo Social. <https://publications.iadb.org/>
- Banco Mundial. (2020). *Educación*. <https://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview>
- Banco Mundial. (2023). *Participación ciudadana*. <https://www.bancomundial.org/es/topic/socialdevelopment/overview>
- BBVA MÉXICO & BBVA. (2023, septiembre 29). *¿Qué es el desarrollo económico y cómo se relaciona con el progreso social?* <https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/que-es-el-desarrollo-economico.html>

- Torres, E. K. B. (2018). Educación y desarrollo social. *Horizonte de La Ciencia*, 8(14), 113–121. <https://www.redalyc.org/journal/5709/570960866008/html/>
- Cajal, A. (2022, agosto 30). *¿Cómo se desarrolla la autoestima?* Lifeder. <https://www.lifeder.com/como-forma-autoestima/>
- Camarillo Granados, M. R. (2020). *Desarrollo Humano: Cinco Aspectos*. Independently Published.
- Canto Alegre. (2022). *Programación artística*. <https://www.cantoalegre.org/programaci%C3%B3nart%C3%ADstica>
- Colorado Early Learning & Development Guidelines. (2020, febrero 28). *Desarrollo del Lenguaje*. <https://earlylearningco.org/pautas/edades-de-3-5-anos/desarrollo-del-lenguaje/>
- Confederación Suiza. (2024, noviembre 11). *El arte y la cultura: vectores de cambio social*. <https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/cosude/actividades/investigacion-cultura/cultura-arte.html>
- Diehl, K., & Gómez, R. (s/f). *Aspectos básicos e implicaciones*. <https://sientoxciento.org/wp-content/uploads/2021/08/Desarrollo-socioemocional-aspectos-basicos-e-implicaciones-2021-Final-diseno.pdf>
- Dinamarca: Economía y demografía. (s/f). *Datosmacro.com*. <https://datosmacro.expansion.com/paises/dinamarca>
- El Caribe, C. E. P. A. L. y. (2013). *Crecimiento económico y cohesión social en América Latina y el Caribe*.
- Elizalde, M. (2019, octubre 22). *¿Quién es Jorge Viladoms?: el guapo pianista mexicano famoso internacionalmente*. El Mundo de Regina. <https://elmundoderegina.com/estilo-de-vida/quien-es-jorge-viladoms-el-pianista-mexicano-del-que-todos-hablan/>
- Enciclopedia Significados. (2019, diciembre 20). *Desarrollo cognitivo: qué es, concepto y teoría de Piaget*. <https://www.significados.com/desarrollo-cognitivo/>

- Faster Capital. (2024, junio 13). *Educación de calidad Modelo Nórdico Revolucionando la Educación para la Excelencia*. <https://fastercapital.com/es/contenido/Educacion-de-calidad--Modelo-Nordico--Revolucionando-la-Educacion-para-la-Excelencia.html>
- Gallo, J. (s/f). *Sinfonía por el Perú*. <https://sinfoniaporelperu.org/>
- Gámez, M. J. (2015, septiembre 17). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- García, M. B. (2023, agosto 8). *¿En qué consiste el desarrollo sostenible?* <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2023/08/what-is-sustainable-development/>
- Halverson, E., & Sawyer, K. (2022). Learning in and through the arts. *Journal of the Learning Sciences*, 31(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/10508406.2022.2029127>
- Identidad cultural, ¿qué es y por qué es algo tan relevante? (2023, abril 18). *World Vision América Latina*. <https://worldvisionamericalatina.org/identidad-cultural-que-es/>
- Jorge Viladoms. (2024, enero 30). *Crescendo con la Música documentary 2023* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=a92ejf03Ges>
- Kalevi. (2021, agosto 26). *Estimulación funcional y emocional para personas con demencia*. KALEVI; Aulas Kalevi. <https://kalevi.es/estimulacion-funcional-y-emocional-para-personas-con-demencia/>
- Kersten, F. (2006). Inclusion of technology resources in early childhood music education. *General Music Today*, 20(1), 15–28. <https://doi.org/10.1177/10483713060200010105>
- Ko. (2014). Aesthetics in early childhood education: The combination of technology instruments in children’s music, visual arts and pretend play. *Journal of Social Sciences*, 10(1), 39–45. <https://doi.org/10.3844/jssp.2014.39.45>
- Kuttner, P. J. (2015). Educating for cultural citizenship: Reframing the goals of arts education. *Curriculum Inquiry*, 45(1), 69–92. <https://doi.org/10.1080/03626784.2014.980940>

- Kv, L., & Venukapalli, D. S. (2020). Art and aesthetic appreciation in children. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(1), 112–118. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.01.2021.p10911>
- La Jornada. (2024, junio 30). *Raúl Basulto Luviano se compromete a que las Orquestas Comunitarias de Iztapalapa lleguen a toda la Ciudad*. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/30/capital/raul-basulto-luviano-se-compromete-a-que-las-orquestas-comunitarias-de-iztapalapa-lleguen-a-toda-la-ciudad-1526>
- Leung, S. K. Y., Choi, K. W. Y., & Yuen, M. (2020). Video art as digital play for young children. *British Journal of Educational Technology*, 51(2), 531–554. <https://doi.org/10.1111/bjet.12877>
- Lippolis, M., Müllensiefen, D., Frieler, K., Matarrelli, B., Vuust, P., Cassibba, R., & Brattico, E. (2022). Learning to play a musical instrument in middle school is associated with superior audiovisual working memory and fluid intelligence: A cross-sectional behavioral study. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.982704>
- López, A., & Sánchez, M. (2024). Sostenibilidad financiera en proyectos culturales educativos. *Journal of Cultural Management*, 12(1), 78–95.
- MH Education. (s/f). *La Comunicación*. Mheducation.es. <https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448180445.pdf>
- Ministerio de Cultura de Colombia. (2023). *Diagnóstico del acceso cultural en instituciones educativas públicas 2022-2023*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Ministerio de Educación del Perú. (2024, septiembre 30). *Programa Orquestando*. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/campa%C3%B1as/78910-programa-orquestando>
- Ministerio de Educación Nacional. (2024). *Sistema educativo colombiano*. <https://www.mineducacion.gov.co/porta/Preescolar-basica-y-media/233839:Sistema-educativo-colombiano>

- Morales, D. (2022, octubre 13). *Festival Ópera Al Parque: Concierto Didáctico “Érase una vez... La Orquesta”*. Bogota.gov.co. <https://bogota.gov.co/que-hacer/cultura/festival-opera-al-parque-concierto-didactico-erase-una-vez>
- Naciones Unidas. (2021). *Diálogo intercultural*. Impacto Académico. <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/di%C3%A1logo-intercultural>
- Naciones Unidas. (s/f). *Educación para todos*. <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/educaci%C3%B3n-para-todos>
- Naciones Unidas. (s/f). *Informe Sobre Desarrollo Humano 2021/2022*. <https://hdr.undp.org/informe-sobre-desarrollo-humano-2021-22>
- Naciones Unidas. (s/f). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>
- OFB. (2019, abril 22). *Temporada de conciertos didácticos Orquesta Filarmónica de Bogotá*. <https://filarmonicabta.ofb.gov.co/temporada-de-conciertos-didacticos-orquesta-filarmonica-de-bogota/>
- Orquestas Comunitarias. (2021, noviembre 3). *Orquestas Comunitarias*. YouTube. <https://youtu.be/-gXUp83T6EM>
- Pedagogía. (s/f). *Qué es, origen, tipos, características y educación*. <https://concepto.de/pedagogia/>
- Peiró, R. (2019, noviembre 14). *Innovación: Definición, áreas y beneficios*. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/innovacion.html>
- Pirir, J. (2018, noviembre 26). *Entrevista con Licda. Ethel Batres Fundadora del Programa Viva la Música*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=8-A7S2Jaxzg>
- RECLA. (2023, julio 3). *Sostenibilidad Social: Transformando Comunidades y Fortaleciendo el Futuro*. <https://recla.org/blog/sostenibilidad-social/>
- Rodríguez, C. (2018). *Alves de Mattos Luiz - Compendio de Didáctica General*. Upemex. https://www.academia.edu/35711765/Alves_de_Mattos_Luiz_Compendio_de_Didactica_General_pdf
- Rodríguez-Gómez, P. (2024). Alternative Funding for Cultural Projects: A Regional Analysis. *Latin American Cultural Studies*, 19(2), 78-95.

- Roldán, P. N. (2018, octubre 10). *¿Qué es el desarrollo económico? Indicadores y ejemplos*. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/desarrollo.html>
- UNESCO. (2023). *Estado de la educación artística en América Latina y el Caribe: Informe regional 2023*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380387>
- UNESCO. (s/f). *La creatividad como impulso para el desarrollo sostenible*. <https://www.unesco.org/es/articles/la-creatividad-como-impulso-para-el-desarrollo-sostenible>
- UNICEF. (s/f). *Misión #4 - Resolución de problemas*. Unicef.org.
United Nations. (2024). *Sustainable Development Report 2024*. <https://dashboards.sdgindex.org/rankings>
- Valencia, R., & Torres, M. (2024). Private Investment in Cultural Education: Trends and Impact. *Arts Education Policy Review*, 126(1), 34-49.
- Viladoms, J. (2024). Impacto de programas musicales educativos en el desarrollo social: Experiencias latinoamericanas 2020-2024. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 54(2), 171-198

7. Anexos

Anexo A. Referencias al Concierto de Apertura

Referencias al programa del concierto de apertura		
	Canción	Referencia
1.	Can Can, Offenbach	https://www.youtube.com/watch?v=kJgQnljzDKA
2.	Pequeña Serenata Nocturna, Mozart	https://www.youtube.com/watch?v=qch9mpigHUc
3.	Badinerie, Bach	https://www.youtube.com/watch?v=Kl6R4Ui9blc
4.	Obertura Guillermo Tell, Rossini	https://www.youtube.com/watch?v=EnnU-ptbFEA
5.	Rondo alla Turca, Mozart	https://www.youtube.com/watch?v=A THdzBnHy0
6.	El Invierno, Vivaldi	https://www.youtube.com/watch?v=98ejwmdHSDQ
7.	Harry Potter y la Piedra Filosofal, John Williams	https://www.youtube.com/watch?v=a7z8HGXR80&list=PL18bmyP-QIULmes8QSGg_ZCAwkaa3jeN3
8.	Sing and dance to Bluey Music, Joff Bush	https://www.youtube.com/watch?v=dvG7Bg_Hzs
9.	No se habla de Bruno, Lin-Manuel Miranda	https://www.youtube.com/watch?v=wTi8yLyHeb8
10.	El Latido de mi Corazón, Luis Ángel Jaramillo	https://www.youtube.com/watch?v=ZZkVaNWvatM
11.	Peaches, Jack Black	https://www.youtube.com/watch?v=U2ybLufNxAc

Anexo B. Desarrollo completo del Concierto de Apertura

PROGRAMA

"Bogotá: Una Sinfonía Visual"

1. Can Can (Orfeo en los Infiernos, Offenbach) - "El Despertar de la Ciudad"

Guion:

¡Hola a todos! Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial. Descubriremos que los instrumentos musicales tienen sus propias familias, cada una con sonidos y características únicas. También aprenderemos qué elementos son fundamentales para crear música y cómo intervienen junto con los instrumentos en ella. ¿Están listos para la aventura?

Sistema Visual Principal:

Amanecer sobre Bogotá. Los primeros rayos de sol emergen tras los cerros orientales, revelando gradualmente el perfil de la ciudad. Los edificios icónicos del centro histórico se dibujan con líneas doradas estilizadas: la torre Colpatria, el Capitolio Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango. A medida que las cuerdas introducen la melodía principal, estas estructuras arquitectónicas cobran vida.

Líneas luminosas doradas fluyen entre los edificios como hilos de luz, siguiendo los patrones rítmicos de los violines. Estos trazos luminosos evocan las cuerdas de los instrumentos, recordando las arterias viales de la ciudad al amanecer. Los instrumentos de viento generan ondulaciones en el cielo digital, como la brisa matutina que desciende de los cerros, llevando consigo destellos de color que se entrelazan con la arquitectura.

Sistema de Interacción:

Las pulseras LED del público se integran a la narrativa visual de manera orgánica. Al sonar las cuerdas, las pulseras emiten un brillo dorado suave, como los primeros rayos de sol. Para los vientos, crean ondulaciones de luz azul que se mueven por el auditorio como la brisa entre los edificios. Durante los momentos percusivos, destellan con colores vibrantes que coinciden con los acentos musicales.

El presentador guía al público en una coreografía de luz sincronizada con la música. Las diferentes secciones del auditorio representan distintos barrios de la ciudad, iluminándose en secuencia para crear un efecto visual que complementa el paisaje urbano en la pantalla. Este movimiento de luz representa cómo la ciudad despierta gradualmente con la música.

Elementos Audiovisuales Complementarios:

El sistema de iluminación del auditorio extiende la experiencia más allá de la pantalla central. Luces robotizadas proyectan patrones que se mueven por las paredes y el techo, creando la sensación de estar dentro de la ciudad que se está despertando. El sistema de sonido envolvente distribuye la música de manera que parece emanar de diferentes puntos del paisaje urbano proyectado.

2. Pequeña Serenata Nocturna (Mozart) - "El Distrito Universitario"

Guion:

Los instrumentos de cuerda producen sonido cuando hacemos vibrar sus cuerdas. De acuerdo con la manera en que se crea dicha vibración, esta familia tiene a su vez tres divisiones: Algunos se tocan con un arco, el cual hace fricción sobre las cuerdas, por lo cual reciben el nombre de cuerdas frotadas. En esta categoría tenemos los violines, viola, cellos y contrabajos. Otros, como la guitarra, el ukulele, la vigüela, el arpa, el tololoche y el guitarrón, son pulsados directamente con los dedos. Por último, hay cuerdas, como las del piano, que se

golpean por medio de pequeños martillos que se activan al tocar las teclas. Este es un ejemplo de cuerdas percutidas. ¡Vamos a escuchar algunos sonidos! (Reproducir ejemplos de sonido de violín, guitarra y piano). Interacción: Pedir a los alumnos que simulen tocar un instrumento de acuerdo con el sonido que escuchen.

Sistema Visual Principal:

El paisaje visual transporta al público al corazón del campus de la Universidad Nacional, donde la emblemática arquitectura modernista y los edificios de ladrillo rojo característicos se transforman en un lienzo dinámico para explorar los instrumentos de cuerda. Las estructuras icónicas como la Plaza Central y la Biblioteca Central cobran vida mediante líneas luminosas que resaltan su geometría única, creando un diálogo entre el patrimonio arquitectónico y la música. Los edificios proyectados parecen respirar con la música, sus líneas arquitectónicas brillan y pulsan con cada nota, transformando el campus en un instrumento visual que responde a cada elemento musical: las cuerdas frotadas generan ondas luminosas que fluyen por las fachadas, los momentos de pizzicato hacen brillar las ventanas como cuerdas pulsadas, y los elementos percutidos transforman los espacios abiertos en resonadores visuales.

Sistema de Interacción Integrada:

La experiencia interactiva combina elementos digitales y físicos que permiten al público participar activamente desde sus asientos. Las pulseras LED establecen la base luminosa, evolucionando con la música: brillan en tonos dorados durante los pasajes de violines, emiten destellos puntuales en los momentos de pizzicato, y marcan el ritmo con pulsos de luz blanca en las secciones percutidas. Esta iluminación se complementa con dos elementos físicos que cada participante recibe al ingresar: tarjetas reversibles de colores que, al ser iluminadas por las pulseras, crean efectos de mosaico en el auditorio, y cintas de tela ligera que añaden una dimensión de movimiento a la experiencia visual.

El presentador guía una coreografía sutil donde el auditorio se divide en tres secciones que interactúan de manera complementaria: mientras una sección realiza movimientos

ondulantes con las cintas siguiendo las frases musicales, otra contribuye con aplausos suaves que marcan el ritmo, y la tercera crea efectos sonoros mediante susurros rítmicos. Los movimientos colectivos y los patrones de luz se reflejan directamente en la animación del campus, haciendo que los edificios proyectados respondan y evolucionen con la participación del público. Esta integración de luz, movimiento y sonido transforma el auditorio en una extensión del paisaje visual, donde la arquitectura universitaria y la música clásica se funden en una experiencia inmersiva única.

3. Badinerie (Bach) - "El Arte y el Viento de Bogotá"

Guion:

Como pudieron escuchar, en la pieza anterior sobresale especialmente la flauta. Veamos ahora la familia de los instrumentos de viento o aliento: Los instrumentos de viento producen sonido cuando soplamos en ellos. Pueden ser de madera o de metal, y cada uno tiene un sonido muy característico. Esta familia también se divide en dos grupos, de acuerdo con el material del que están hechos. Los instrumentos de viento madera, necesitan de una lengüeta para soplarles: Clarinete, oboe, y fagot. En este grupo se incluye la flauta transversal, ya que en la antigüedad era de madera. Además, su sonido es suave, muy similar al de los instrumentos de viento.

Por otro lado, tenemos al grupo de los alientos metal, a los cuales se les sopla directamente sobre la boquilla: trompeta, corno, trombón y tuba. ¡Escuchemos algunos ejemplos! (Reproducir ejemplos de sonido de flauta, clarinete y trompeta, etc.) A continuación, escucharemos una pieza en la que podremos escuchar los alientos metal claramente.

Sistema Visual Principal:

El paisaje visual transporta al público al encuentro entre el distrito financiero moderno y el arte urbano característico de Bogotá. Los rascacielos se transforman en lienzos monumentales donde la música cobra vida visual. La torre Colpatria y los edificios circundantes sirven como

telón de fondo arquitectónico, mientras los murales emblemáticos del distrito del grafiti de la calle 26 y las intervenciones artísticas del Museo a Cielo Abierto de San Felipe se integran de manera dinámica en la visualización.

Cuando la flauta comienza su melodía principal, corrientes de luz fluyen por las fachadas de los edificios, interactuando con los elementos artísticos urbanos. Los murales icónicos de artistas bogotanos como Guache y Toxicómano cobran vida: sus patrones geométricos y figuras características ondean como si el viento musical los atravesara, mientras sus colores vibrantes se entrelazan con las líneas arquitectónicas de los rascacielos. El cielo digital sobre la ciudad se llena de formas que evocan tanto el movimiento del aire como los trazos distintivos del arte urbano bogotano, creando un diálogo visual entre la música clásica y la expresión artística contemporánea de la ciudad.

Sistema de Interacción Integrada:

La experiencia interactiva fusiona elementos del arte urbano con la música. Las pulseras LED crean patrones de luz que reproducen la paleta de colores característica del arte urbano bogotano: los azules del grafiti de DJ Lu, los magentas vibrantes de Ledania, y los dorados que evocan el trabajo de Rodez. Estos colores fluyen por el auditorio en ondas que siguen la melodía de la flauta, mientras las cintas de tela que porta el público añaden movimiento físico a esta sinfonía de color.

El presentador guía al público en una coreografía que simula el proceso creativo del arte urbano. Los movimientos con las cintas emulan los trazos de los artistas callejeros, mientras las pulseras LED iluminan estos gestos, creando "pinceladas" luminosas en el espacio. Esta interacción se refleja en la visualización: cuando el público mueve sus cintas, los elementos artísticos proyectados en los edificios responden, como si el viento musical estuviera creando nuevas obras de arte en tiempo real.

La experiencia se enriquece con efectos sonoros sutiles generados por el público: susurros rítmicos que emulan el sonido del aerosol, complementando la melodía de la flauta y conectando el arte del grafiti con la música clásica. Esta fusión de elementos tradicionales y contemporáneos crea un puente entre el patrimonio musical y la vibrante escena artística urbana de Bogotá.

4. Obertura de Guillermo Tell (Rossini)- "La Ciudad en Movimiento"

Guion:

¿Qué instrumentos de viento metal pudieron distinguir? ¿Qué otros instrumentos les llamaron la atención? Aparte de los instrumentos de la familia de los alientos y las cuerdas frotadas, pudimos escuchar también a las percusiones. ¿Saben qué característica tienen estos instrumentos?

Los instrumentos de percusión producen sonido cuando los golpeamos. Pueden ser de madera, metal o piel, y cada uno tiene un ritmo diferente. ¡Escuchemos algunos ejemplos! (Reproducir ejemplos de sonido de tambor, platillos y xilófono).

Sistema Visual Principal:

La visualización evoluciona hacia un recorrido por los espacios culturales más emblemáticos de Bogotá. El Teatro Colón emerge como elemento central, sus detalles arquitectónicos neoclásicos realzados por líneas de luz que siguen la dramática obertura. A su alrededor, el paisaje visual integra el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, creando un diálogo entre la arquitectura teatral histórica y contemporánea.

Cuando la música alcanza sus momentos más intensos, elementos de las artes escénicas bogotanas se entrelazan con la arquitectura: las siluetas de los bailarines del Teatro Nacional de Danza se proyectan como sombras etéreas entre los edificios, mientras patrones inspirados

en el vestuario tradicional del Teatro La Candelaria fluyen por las fachadas. A medida que la obertura se desarrolla, las proyecciones incorporan elementos de la danza contemporánea y el teatro experimental, transformando el paisaje urbano en un escenario multidisciplinario donde la música clásica se encuentra con las artes vivas de la ciudad.

Sistema de Interacción Integrada:

La experiencia interactiva se enriquece con elementos del teatro y la danza. Las pulseras LED ahora funcionan como luces de escenario en miniatura, creando efectos que emulan la iluminación teatral: cambios dramáticos de intensidad durante los crescendos, efectos de seguimiento durante los solos, y movimientos coordinados de luz durante los pasajes orquestales completos.

Se introducen nuevos elementos físicos: pequeños abanicos de papel con diseños inspirados en el arte teatral bogotano, que el público utiliza para crear efectos visuales y sonoros. Durante los pasajes más suaves, el movimiento coordinado de los abanicos genera un susurro colectivo que complementa la música, mientras las pulseras LED iluminan los abanicos creando destellos que emulan el parpadeo de las candilejas teatrales.

El presentador guía al público en una experiencia que fusiona elementos de la narración teatral con la música. El auditorio se divide en secciones que representan diferentes aspectos de la producción teatral: una sección crea efectos de "lluvia" con los abanicos durante los pasajes dramáticos, otra sección genera efectos de "viento" durante los momentos más líricos, mientras una tercera sección utiliza sus pulseras para crear efectos de "tormenta" luminosa durante los clímax musicales.

La interacción culmina en un momento donde todo el público participa en una "coreografía sentada" que integra movimientos de brazos inspirados en la danza contemporánea con los efectos de luz de las pulseras y el movimiento de los abanicos, creando una experiencia que

celebra la rica tradición teatral de Bogotá mientras complementa la grandeza de la obertura de Rossini.

5. Rondo Alla Turca (Mozart) - "El Ritmo de las Plazas"

Guion:

El piano que acabamos de escuchar es un instrumento de cuerdas percutidas, ya que ellas suenan al emitir vibraciones cuando son golpeadas por un martillete. Otro instrumento de percusión muy conocido y necesario en la música moderna es la batería. (Tocar un solo de batería)

Sistema Visual Principal:

El paisaje visual se centra en las plazas y espacios públicos emblemáticos de Bogotá, comenzando con la Plaza Bolívar como punto focal. La arquitectura colonial y republicana que rodea la plaza sirve como marco para una exploración visual del encuentro entre la música clásica y las manifestaciones culturales contemporáneas que tienen lugar en estos espacios públicos.

La visualización integra elementos de las artes populares que habitan estos espacios: los trazos de los artistas callejeros, las coreografías de los bailarines de break dance que se presentan regularmente en la plaza, y los patrones geométricos de los tejidos artesanales que se venden en los alrededores. Cuando el piano ejecuta sus frases más energéticas, las baldosas de la plaza cobran vida, iluminándose en patrones que siguen el ritmo de la música mientras las fachadas históricas pulsan con luz, creando un contraste dinámico entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Sistema de Interacción Integrada:

La interacción evoluciona para reflejar la naturaleza percusiva de la pieza y la energía de las plazas públicas. Las pulseras LED se sincronizan para crear patrones rítmicos que emulan el

movimiento del piano por el teclado, mientras se introducen nuevos elementos participativos: pequeños instrumentos de percusión tradicional colombiana como semillas y cascabeles, distribuidos estratégicamente en secciones del público.

El presentador guía una experiencia que fusiona elementos del piano con ritmos tradicionales colombianos. Las diferentes secciones del auditorio representan distintas partes del piano y de la percusión tradicional: mientras una sección marca el ritmo base con sus instrumentos de semillas, otra sección complementa con cascabeles, y una tercera utiliza las pulseras LED para crear efectos visuales que siguen las frases melódicas del piano.

La interacción incorpora elementos del arte popular bogotano: los movimientos del público se inspiran en las danzas urbanas contemporáneas que han hecho de las plazas su escenario, mientras las pulseras LED crean efectos de luz que evocan tanto el brillo de las monedas de los artistas callejeros como las luces de las presentaciones nocturnas en la plaza. Esta fusión de elementos tradicionales y contemporáneos transforma el Rondo Alla Turca en una celebración de la vida cultural que florece en los espacios públicos de Bogotá.

6. El Invierno (Las Cuatro Estaciones, Vivaldi) - "Los Artistas de la Montaña"

Guion:

Todos los instrumentos musicales, al tocar juntos, crean la magia de la música. Escuchemos ahora una obra del compositor italiano, Vivaldi, en la que cada instrumento ofrece una sensación diferente.

Sistema Visual Principal:

La visualización transporta al público a los cerros orientales de Bogotá, donde la naturaleza se encuentra con el arte urbano. La proyección comienza mostrando el perfil de Monserrate y Guadalupe, integrando elementos del arte que habita estas zonas: los murales que adornan

las fachadas, las instalaciones artísticas del Circuito de Arte Urbano de San Martín, y las intervenciones de arte público que caracterizan los senderos ecológicos. Durante los pasajes más intensos del violín, líneas luminosas trazan el recorrido de los caminos históricos que ascienden por los cerros, mientras elementos del arte rupestre encontrado en estas montañas se entrelazan con visualizaciones contemporáneas.

Sistema de Interacción Integrada:

La experiencia interactiva se enriquece mediante un sistema de iluminación ambiental instalado estratégicamente en el auditorio. Tiras de LED ultra delgadas están integradas en los bordes de los pasillos y en puntos específicos del techo, creando capas adicionales de luz que complementan las pulseras LED del público. Este sistema permite que la luz se mueva por el espacio como si fuera la neblina característica de los cerros bogotanos, creando un ambiente inmersivo sin necesidad de elementos adicionales que los niños deban manipular.

Las pulseras LED del público generan efectos que emulan los cambios de luz natural en los cerros: desde los tonos dorados del amanecer hasta los violetas del atardecer bogotano. El presentador guía a los asistentes en movimientos suaves y seguros que pueden realizar desde sus asientos, como elevar los brazos lentamente o realizar movimientos ondulantes que representan el viento de montaña. Estos gestos, combinados con los cambios de color de las pulseras y la iluminación ambiental, crean la ilusión de que la luz fluye como cascadas entre los cerros proyectados.

Durante los pasajes más virtuosos del violín, la experiencia alcanza su punto culminante: la iluminación ambiental y las pulseras LED se sincronizan para crear oleadas de luz que recorren el auditorio, mientras el movimiento coordinado del público añade una capa adicional de dinamismo. El efecto resultante hace que el espacio entero parezca cobrar vida con la música, como si la luz del amanecer estuviera bailando entre los cerros al ritmo de Vivaldi.

7. Harry Potter y la Piedra Filosofal (John Williams) - "La Magia de la Biblioteca"

Narrativa:

Veamos qué elementos básicos necesitan los instrumentos para poder crear música. Empezaremos por la melodía, que es la parte fácilmente reconocible y que podemos entonar aún sin letra. Por ejemplo, ¿alguien puede distinguir esta pieza? (Se tocará únicamente la parte melódica).

Otra parte importante de la música es la armonía, que sirve para acompañar o completar la pieza. Pongamos atención a la parte que tocan los violines. Finalmente, escuchemos cómo suenan ambas partes al mismo tiempo.

Sistema Visual Principal:

La visualización traslada al público al entorno de la Biblioteca Luis Ángel Arango y el complejo cultural circundante. La icónica arquitectura de la biblioteca se transforma con la música, revelando un mundo donde los libros y el conocimiento cobran vida. La fachada modernista del edificio se ilumina con patrones que evocan páginas de libros flotantes, mientras elementos de las ilustraciones de los artistas bogotanos que han expuesto en sus galerías emergen y danzan con la melodía. La proyección integra detalles de las exposiciones de arte que han habitado sus salas, creando un diálogo visual entre la literatura, el arte y la música.

Sistema de Interacción Integrada:

La experiencia interactiva se enriquece mediante un sofisticado sistema de iluminación ambiental que transforma el auditorio en un espacio mágico. Además de las pulseras LED individuales, se incorpora un sistema de proyección de micropartículas de luz que crea la ilusión de polvo estelar flotando en el aire, similar al efecto que se produce cuando la luz atraviesa los ventanales de la biblioteca durante el atardecer.

Las pulseras LED están programadas para emitir tonos que emulan el espectro cromático de los vitrales de la biblioteca: desde los azules profundos que recuerdan las sombras entre las estanterías hasta los dorados que evocan la luz que se filtra por las ventanas de la sala de lectura. El presentador guía al público en una serie de movimientos coordinados que representan diferentes aspectos de la magia de la literatura: cuando elevan sus brazos suavemente, las pulseras crean el efecto de páginas luminosas flotando en el espacio, mientras que movimientos ondulantes generan la ilusión de que las historias cobran vida y danzan en el aire.

La iluminación ambiental responde a estos movimientos colectivos, creando patrones que fluyen por el auditorio como si fueran las páginas de un libro gigante desplegándose en el espacio. Durante los momentos más emotivos de la banda sonora, la combinación de las pulseras LED y la iluminación ambiental transforma el auditorio en un caleidoscopio viviente que celebra la magia de la literatura y las artes, recordando a los niños que la verdadera magia reside en los libros y el conocimiento.

8. Sing and Dance to Bluey Music (Josh Bush)- "El Parque de los Movimientos"

Guion:

Para el siguiente número empezaremos tocando solamente el tercer elemento de la música, que es el ritmo, el cual acompaña a los dos primeros. ¿Recuerdan cuáles son? (Confirmar, si la audiencia contestó correctamente, que son melodía y armonía) Los músicos tocarán únicamente la parte rítmica del fagot agregando aplausos que lo complementan.

Sistema Visual Principal:

La visualización transporta al público al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y sus alrededores, donde la arquitectura art déco se fusiona con los espacios verdes y las zonas de juego. La proyección muestra cómo los senderos serpenteantes del parque se transforman en

pentagramas luminosos, mientras las esculturas y monumentos históricos cobran vida con la música. Los quioscos y pérgolas característicos del parque se iluminan y pulsan con la melodía, creando un paisaje donde la arquitectura patrimonial dialoga con la alegría del juego y el movimiento.

Sistema Visual Principal:

La visualización transporta al público al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y sus alrededores, donde la arquitectura art déco se fusiona con los espacios verdes y las zonas de juego. La proyección muestra cómo los senderos serpenteantes del parque se transforman en pentagramas luminosos, mientras las esculturas y monumentos históricos cobran vida con la música. Los quioscos y pérgolas característicos del parque se iluminan y pulsan con la melodía, creando un paisaje donde la arquitectura patrimonial dialoga con la alegría del juego y el movimiento.

Sistema de Interacción Integrada:

Para esta pieza, más dinámica y lúdica, se introduce una dimensión física más pronunciada que aprovecha la naturaleza rítmica de la música. El presentador, guía una serie de movimientos inspirados en los juegos tradicionales bogotanos:

Movimientos Guiados:

- "La Golosa Musical": Los niños marcan el ritmo con pequeños golpes alternados de sus pies en el suelo, como si estuvieran jugando golosa.
- "El Yoyo Luminoso": Realizan movimientos circulares con las muñecas donde llevan las pulseras LED, creando espirales de luz.
- "La Estatua de Luz": En momentos específicos, todos se quedan completamente quietos mientras sus pulseras crean efectos de luz estática.

Elementos de Movimiento Corporal:

- Gestos percusivos suaves con las palmas

- Movimientos ondulantes de brazos que emulan el vaivén de los columpios del parque
- Giros de cabeza siguiendo el ritmo, como si observaran las aves que habitan el parque

La iluminación ambiental del auditorio complementa estos movimientos:

- Luces direccionales siguen a los bailarines en los pasillos
- Proyectores crean patrones de luz que se mueven por el suelo, como si fueran los juegos pintados en el pavimento del parque
- La iluminación general pulsa suavemente con el ritmo de la música

Esta combinación de movimiento físico controlado y efectos de luz crea una experiencia dinámica pero segura, donde los niños pueden participar activamente sin abandonar sus asientos, mientras los padres pueden unirse a la diversión de manera cómoda y apropiada para el espacio del auditorio.

9. No se habla de Bruno (Encanto, Lin-Manuel Miranda) "Voces y Ritmos de La Candelaria"

Guion:

Es hora de conocer cómo se organizan los instrumentos para interactuar en una pieza. Como ejemplo, pondremos atención a los diferentes tipos de voces que puede tener el ser humano, para poderlas comparar más adelante con los instrumentos.

Sistema Visual Principal:

La visualización transporta al público al corazón del barrio La Candelaria, donde las casas coloniales y las calles empedradas se transforman con la música. La proyección integra la arquitectura histórica con elementos visuales que representan la fusión entre la música contemporánea y los instrumentos tradicionales colombianos. Las fachadas de La Candelaria se iluminan con patrones que emulan las tallas de las gaitas colombianas, mientras los

balcones coloniales se entrelazan con visualizaciones de los patrones rítmicos del tambor alegre y el llamador.

Sistema de Interacción Integrada:

La experiencia se enriquece con la participación de músicos tradicionales colombianos que se ubican estratégicamente en los palcos laterales del auditorio. Un conjunto de gaitas y tambores tradicionales dialoga con la orquesta principal, creando un puente entre el mundo de Encanto y las raíces musicales colombianas. Los músicos tradicionales interpretan patrones rítmicos que complementan la melodía principal, permitiendo que la música orquestal y la tradicional se entretengan naturalmente.

El sistema de interacción se estructura en varios niveles que integran la música tradicional con la participación del público:

Los músicos tradicionales guían al público en patrones rítmicos simples que pueden realizarse mediante percusión corporal suave:

- Palmadas que emulan el patrón del llamador
- Movimientos de pies que marcan el ritmo base de la tambora
- Susurros rítmicos que reproducen el sonido del alegre

Las pulseras LED se programan para reflejar los diferentes instrumentos tradicionales:

- Destellos dorados que siguen el ritmo de las gaitas
- Patrones de luz que fluyen con los tambores
- Cambios de color que representan la fusión entre lo tradicional y lo orquestal

El narrador y el presentador incorporan elementos de la tradición oral colombiana, mientras los músicos tradicionales responden con frases musicales características de la región Caribe.

Esta interacción crea momentos donde la historia de Bruno se entrelaza con ritmos y sonidos ancestrales colombianos.

La iluminación ambiental del auditorio responde tanto a la música orquestal como a los instrumentos tradicionales, creando un espacio donde las diferentes tradiciones musicales colombianas convergen y dialogan. Los efectos de luz siguen los patrones rítmicos de los tambores mientras mantienen la atmósfera misteriosa característica de la canción.

Esta integración de elementos tradicionales enriquece la experiencia musical y ayuda a los niños a establecer conexiones entre la música contemporánea que conocen de la película y las raíces musicales de su país.

10. El Latido de mi Corazón (Coco, Luis Ángel Jaramillo) "El Mercado de los Sonidos"

Guion:

Así como notamos en la última canción que cada cantante tiene una voz diferente, cada familia de instrumentos tiene sonidos agudos y graves. De acuerdo con el tamaño de cada uno, los instrumentos pueden sonar más agudo o más grave. Entre más pequeño sea el instrumento, más agudo será. Al contrario, entre más grande sea, más grave sonará.

Sistema Visual Principal:

La visualización transporta al público a la Plaza de Mercado de La Concordia y sus alrededores, donde el edificio histórico art déco se transforma en un espacio donde los colores y texturas del mercado tradicional se entrelazan con elementos artísticos contemporáneos. La proyección muestra cómo los puestos del mercado se convierten en instrumentos musicales gigantes, mientras las estructuras metálicas originales del edificio pulsan con luz como si fueran las cuerdas de una guitarra monumental.

Sistema de Interacción Integrada:

La experiencia física se estructura en tres dimensiones interconectadas que permiten una participación activa pero controlada desde los asientos:

Dimensión Corporal: El presentador, junto con dos bailarines ubicados en los pasillos laterales, guía una secuencia de movimientos inspirados en las actividades del mercado. Los participantes pueden realizar desde sus asientos:

- Movimientos ondulantes de brazos que emulan el peso y balance de las balanzas tradicionales
- Gestos de "tejer en el aire" que representan el entrelazado de productos y cultura
- Secuencias rítmicas donde los hombros se mueven suavemente siguiendo el compás de la música
- Movimientos circulares de muñecas que hacen que las pulseras LED creen patrones de luz similares a las monedas rodando sobre los mostradores

Dimensión Sonora: Se incorporan elementos de participación vocal y percusión corporal suave:

- Los niños pueden participar en un "coro de pregones" guiado, donde imitan los llamados tradicionales del mercado, pero de forma musical y estructurada.
- Secuencias de chasquidos de dedos que recrean el sonido de las transacciones
- Palmadas suaves en diferentes partes de las piernas que generan variaciones rítmicas.
- Susurros rítmicos que emulan el murmullo constante del mercado.

Elementos Complementarios: Cada asiento está equipado con una pequeña maraca tradicional colombiana, especialmente diseñada para producir un sonido suave y controlado. Estas maracas se utilizan en momentos específicos de la pieza:

- Durante los estribillos, para acompañar el ritmo principal.

- En secuencias guiadas donde diferentes secciones del público crean patrones rítmicos complementarios.
- Para momentos de "pregunta y respuesta" entre la orquesta y el público.
- Como elemento de transición entre las diferentes partes de la pieza.

La integración de las pulseras LED con estos elementos físicos crea un espectáculo multisensorial:

- Las maracas están decoradas con materiales reflectantes que brillan con la luz de las pulseras.
- Los movimientos corporales se amplifican visualmente gracias a los efectos de luz.
- La iluminación ambiental responde tanto a los movimientos como a los sonidos generados por el público.

Esta combinación de elementos permite una participación activa y significativa que mantiene el orden necesario para un auditorio formal, mientras celebra la rica tradición cultural de los mercados bogotanos

11. Peaches (Jack Black) "La Estación Final"

Guion:

Por último, finalizaremos este viaje por el maravilloso universo de la música, sin olvidar que toda pieza o canción debe contar con una melodía, armonía y ritmo que la acompañen, y que la riqueza sonora al combinar sonidos agudos con graves, así como largos y cortos, es lo que hace a cada pieza especial y reconocible. Escucharemos a continuación una pieza que seguramente todos reconocerán de inmediato.

Sistema Visual Principal:

La visualización culmina en la Estación de la Sabana, transformando este espacio histórico en un escenario donde la música de videojuegos se encuentra con el patrimonio arquitectónico bogotano. La naturaleza dramática y teatral de "Peaches" permite crear un momento culminante que combina el humor y la grandeza musical.

La majestuosa arquitectura de la Estación de la Sabana se transforma con la música. Los arcos y columnas de estilo republicano se iluminan siguiendo la progresión dramática de la balada, mientras elementos visuales inspirados en el universo de Mario Bros se integran de manera elegante con la arquitectura histórica. Durante los momentos más intensos de la canción, las antiguas vías del tren se convierten en pentagramas luminosos, y el vapor característico de las locomotoras antiguas se representa mediante efectos de luz que danzan con la música.

Sistema de Interacción Integrada:

La interacción aprovecha la estructura dramática de "Peaches" para crear un momento memorable que involucra a todo el público. Las pequeñas campanas de tren proporcionadas a los asistentes se utilizan para marcar los momentos clave de la canción, creando un contraste entre los momentos suaves y los más intensos característicos de esta balada rock.

Durante los versos más suaves, el público realiza movimientos delicados con las campanas, creando un tintineo suave que evoca el ambiente de la estación. Las pulseras LED emiten un brillo tenue en tonos cálidos, como el resplandor de las antiguas lámparas de la estación. Los movimientos corporales son contenidos y teatrales, emulando la intensidad dramática de Bowser.

En el momento del coro, cuando la canción alcanza su clímax rockero, la interacción se intensifica:

- Las campanas marcan el ritmo con más energía
- Las pulseras LED cambian a colores más intensos que pulsan con la música

- El público realiza movimientos más amplios pero controlados, inspirados en los gestos dramáticos característicos de las baladas rock
- La iluminación ambiental recrea efectos de pirotecnia virtual, transformando la estación en un escenario de concierto

La letra de "Peaches" se aprovecha para crear momentos específicos de interacción:

- En los momentos de "*Oh, Peaches*", el público eleva suavemente sus brazos con las pulseras LED creando oleadas de luz.
- Durante los riffs de guitarra, las campanas y los movimientos se sincronizan para crear un momento de "*air guitar*" colectivo.
- En los momentos más dramáticos, la iluminación y los movimientos emulan las llamas características de Bowser.

Este número final fusiona el humor y la teatralidad de la pieza con la solemnidad del espacio histórico, creando un momento culminante que celebra tanto el patrimonio arquitectónico como la capacidad de la música para transformar espacios y unir diferentes géneros y épocas.

Guion:

Demos las gracias con un fuerte aplauso a nuestra gran orquesta y al maravilloso equipo de audiovisuales por llevarnos por esta enriquecedora experiencia. Durante las siguientes cuatro semanas, estos mismos músicos estarán yendo a sus escuelas para trabajar con ustedes en el ciclo de talleres "Sembrando Acordes", durante el cual prepararán una serie de canciones que presentarán posteriormente en este escenario en el concierto de clausura. ¡Nos vemos pronto! Hasta luego.

Anexo C. Referencias de puesta en escena audiovisual

Referencias de proyecciones animadas para la puesta en escena audiovisual	
Imágenes y videos generados con: Pixverse (2024). ChatGPT (Dec 24 version) [Generación de video]. https://app.pixverse.ai	
Logotipo animado de “Lienzos Sonoros”	https://drive.google.com/file/d/1IO_n_fbFrPyNy3pKxuaPTNgo5c_fxdivR/view?usp=sharing
Animación integrada de visuales del sistema principal	https://drive.google.com/file/d/1dw5uflIsYIBap-lroTlpFqNBdQJZ596/view



Vista general de la puesta en escena audiovisual dentro del auditorio

Referencia de diseño de totems para Zona Pre-Concierto:



Anexo D. Referencias a Talleres y Concierto de Clausura

Referencias a las canciones de los talleres y el concierto de clausura	
1.	<u>Así habló Zaratustra (Richard Strauss)</u>
2.	<u>La Playita (Música para Niños)</u>
3.	<u>La Piragua (Gabriel Romero con los Black Stars)</u>
4.	<u>Oiga, mire, vea (Orquesta Guayacán)</u>
5.	<u>La Tierra del Olvido (Carlos Vives)</u>
6.	<u>La Pollera colorá (Pedro Salcedo & Wilson Choperena)</u>
7.	<u>Colombia, Tierra querida (Orquesta de Lucho Bermúdez)</u>

Anexo E. Desarrollo completo del Concierto de Clausura

PROGRAMA

"Armonías del Futuro"

1. Así habló Zaratustra

Guion

Buenos días. El programa "Lienzo Sonoro" les da la más cálida bienvenida a nuestro concierto de clausura "Armonías del Futuro". Este día, celebramos no solo la culminación de un proyecto, sino el inicio de una nueva etapa para nuestros talentosos estudiantes. Un viaje de transformación, pertenencia y crecimiento por medio de la música.

En cada nota y en cada imagen, verán el reflejo del trabajo realizado por sus hijos a lo largo del taller "Sembrando Acordes", en el cual, además de resaltar sus habilidades artísticas, se han formado en la autodisciplina, desarrollado competencias sociales y un fuerte sentido de identidad y pertenencia con su comunidad.

Sistema Visual Principal:

La proyección central presenta la animación del logo evolucionando desde tonos terrosos hacia turquesas y violetas eléctricos. Los elementos gráficos se transforman hasta formar el logotipo institucional durante los momentos climáticos, mientras los estudiantes ingresan al escenario organizados por secciones instrumentales.

Sistema de Interacción Integrada:

Las pulseras LED y la iluminación ambiental acompañan el crescendo musical, creando una atmósfera que realza la entrada ordenada de los jóvenes músicos a sus posiciones.

2. La Playita - 1er. grado

Guion:

A lo largo de esta presentación, seremos testigos de la riqueza de nuestra cultura y la fuerza de nuestra tradición. Estos acordes son un homenaje a nuestras raíces, a nuestra gente, a nuestra historia. Demos la bienvenida a nuestros alumnos de primer grado, quienes nos harán sentir la alegría al sentir el calor del sol, interpretando "La Playita"

Puesta en Escena Integrada:

La pantalla central destaca a los estudiantes organizados en dos niveles escénicos. Los percusionistas, ubicados en la parte posterior con sus tambores y maracas, realizan suaves balanceos laterales. En el frente, los intérpretes de instrumentos más pequeños como triángulos y claves ejecutan giros suaves sobre su eje mientras tocan, creando una imagen dinámica pero controlada. El fondo incorpora elementos del Caribe colombiano que fluyen desde tonos terracota hacia turquesas.

Experiencia Audiovisual Integrada:

Las pulseras LED realzan los movimientos coordinados de cada sección instrumental. Los giros y balanceos crean patrones de luz que complementan la interpretación musical, mientras las pantallas laterales alternan entre momentos de los ensayos y visualizaciones costeras. La iluminación general responde a esta coreografía medida, creando un ambiente que une la música con el movimiento sin comprometer la ejecución instrumental.

3. La Piragua - 2o. grado

Guion:

¿Se imaginan navegar en una piragua por un río? ¡Qué aventura! Esta canción nos va a

transportar a ese bello lugar, navegando en una piragua especial, ¡la piragua de Guillermo Cubillos, interpretada por los alumnos de segundo grado.

Puesta en escena integrada:

Los estudiantes se distribuyen en forma semicircular. Los intérpretes de flautas realizan suaves inclinaciones siguiendo las frases musicales, mientras la sección de percusión (tambores, maracas, congas) marca el ritmo con movimientos alternados de hombros. Los xilófonos se ubican estratégicamente complementando la estructura rítmica. El fondo integra elementos del río Magdalena que fluyen desde tonos tierra hacia azules profundos y verdes jade.

Experiencia audiovisual integrada:

Los movimientos coordinados por secciones crean ondas visuales en el escenario, realizadas por las pulseras LED que dejan estelas de luz siguiendo el ritmo de cumbia. Las pantallas laterales complementan la interpretación alternando entre momentos de los talleres y animaciones del arte ribereño, mientras la iluminación general enfatiza los acentos rítmicos de la pieza.

4. Oiga, mire, vea - 3er. grado

Guion:

La próxima canción nos invita a abrir nuestros ojos y oídos para disfrutar de la riqueza cultural de Cali, una ciudad llena de alegría y tradición. Prepárense para un viaje lleno de ritmo y sabor colombiano, donde los niños del cuarto grado nos mostrarán la riqueza de su tierra a través de la música. Disfruten de "Oiga, mire, vea" y ¡déjense contagiar por su energía!

Puesta en escena integrada:

Los estudiantes se organizan en tres niveles escalonados. Las flautas realizan movimientos laterales coordinados, la percusión (tambores, panderetas, claves) incorpora giros de 45

grados al ritmo de la salsa, y los xilófonos añaden suaves balanceos frontales. El fondo fusiona elementos de murales urbanos usando una paleta que transita desde ocre hacia magentas y azules eléctricos.

Sistema Audiovisual Integrada:

Las pulseras LED de cada sección instrumental generan patrones distintos que se unifican durante los coros. Las pantallas laterales capturan detalles de los instrumentos y gestos musicales, mientras la iluminación ambiental recrea la atmósfera vibrante de la salsa.

5. La Tierra del Olvido - 4o. grado

Guion:

La Tierra del Olvido, canción del cantante colombiano Carlos Vives, nos invita a recordar nuestras raíces, nuestras tradiciones y a celebrar la vida con entusiasmo. Escuchemos su letra emotiva, contagiándonos de su amor lleno de ritmo, que nos hace soñar con un futuro mejor. Acompañemos a los alumnos de cuarto grado con un fuerte aplauso.

Puesta en Escena Integrada:

Los estudiantes se ubican formando pequeños ensambles que representan las distintas regiones de Colombia. Los grupos alternan sus movimientos siguiendo el flujo musical: mientras los xilófonos realizan balanceos en círculo, los instrumentos de percusión (tambores, bombos, triángulos) ejecutan desplazamientos laterales cortos. Las flautas, ubicadas en el centro, actúan como eje realizando giros suaves que conectan visualmente las secciones.

El fondo evoluciona por los diversos paisajes colombianos, desde los ocre andinos hasta los azules del Caribe.

Experiencia Audiovisual Integrada:

La iluminación y las pulseras LED crean zonas de color diferenciadas para cada región musical representada en escena, unificándose durante el coro en una oleada de luz que recorre todo el escenario. Las pantallas laterales amplifican los detalles de cada ensamble, destacando la precisión de la ejecución instrumental en medio del movimiento.

6. La Pollera colorá - 5o. grado

Guion:

¿Preparados para bailar? Esta cumbia es tan alegre que no podrán quedarse en sus asientos. Imaginen una falda, ¡pero no una falda cualquiera! Una falda que gira al compás de la música. Así que prepárense para un torbellino de alegría, porque 'La Pollera Colorá' está a punto de empezar a cargo de los alumnos de quinto grado.

Puesta en Escena Integrada:

El escenario se divide en dos semicírculos concéntricos. El semicírculo exterior, compuesto por percusión (maracas, congas, tambores) y flautas, realiza desplazamientos cortos que emulan los giros de la cumbia. El semicírculo interior, con xilófonos y pequeños instrumentos de percusión, ejecuta balanceos sincronizados que complementan el ritmo. Los patrones visuales del fondo se inspiran en los diseños de las polleras tradicionales, con transiciones desde rojos y amarillos hacia magentas y turquesas brillantes.

Experiencia Audiovisual Integrada:

Las pulseras LED de cada semicírculo crean patrones circulares de luz que se entrelazan, mientras las pantallas laterales capturan la precisión del movimiento coordinado sin perder el enfoque en la ejecución musical. La iluminación general pulsa sutilmente con los acentos rítmicos de la cumbia.

7. Colombia, Tierra querida - Grados 1° a 5°

Guion:

Nuestro viaje está a punto de terminar, pero nos deja un mensaje profundamente en nuestro corazón. ¡Qué bella que es nuestra tierra! ¡Su gente hermosa y llena de alegría! Ha llegado el momento de cantar y bailar la coreografía que han estado preparando desde sus casas. Expresemos el amor a nuestra Tierra querida, con todos los alumnos que han participado en el taller "Sembrando Acordes", ¡y que están llenos de orgullo y amor por Colombia!"

Puesta en Escena Integrada:

Los estudiantes de todos los grados se integran en una formación que evoca el mapa de Colombia. Cada región musical realiza su coreografía característica, misma que se ha facilitado al público previamente para su participación simultánea durante la presentación, destacando los instrumentos de percusión, xilófonos y flautas. La percusión mayor se ubica estratégicamente en puntos elevados del escenario, permitiendo que sus movimientos sean visibles. Los xilófonos se distribuyen en niveles intermedios, mientras las flautas completan la formación en la zona frontal.

El fondo integra elementos de todas las piezas anteriores, creando un caleidoscopio visual que celebra la diversidad cultural del país. Los colores transitan desde los ocre terrosos hasta los verdes profundos y azules del mar, representando la geografía colombiana, desencadenando estas imágenes en la silueta de Colombia, la cual se tiñe con los colores de su bandera.

Experiencia Audiovisual Integrada:

El momento culminante se potencia con una secuencia coordinada donde las pulseras LED de estudiantes y público crean una ola de luz que recorre todo el auditorio. Las pantallas laterales presentan un montaje dinámico del proceso completo, mientras la iluminación general alcanza su máxima intensidad durante el coro final.

Como elemento sorpresa, pequeños destellos de luz fría dispuestos estratégicamente en el escenario se activan en cascada, creando un efecto de "estrellas musicales" que enmarca el final de la presentación. Los movimientos de los percusionistas, xilófonos y flautistas se sincronizan para generar un cierre energético y emotivo que simboliza la unidad cultural colombiana.

Anexo F. Tablas complementarias al Presupuesto

Presupuesto de elenco: "Lienzo Sonoro"										
Elemento	Total ensayos	Horas ensayo	Total de funciones	Horas de funciones	Total de Talleres	Horas de talleres	Total de horas	Costo por hora	Total	Pago
Pianista	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Violín I	28	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Violín II	28	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Viola	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Cello	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Arpa	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Flauta	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Oboe	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Clarinete	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Trompeta I	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Trompeta II	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Corno	5	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Trombón	28	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Saxofón	28	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Guitarra	10	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Bajo	28	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Percusionista I	10	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Percusionista II	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Cantante	8	24	6	12	12	12	48	\$45.000	\$2.160.000	Factura
Director Musical	8	24	6	12	12	12	48	\$90.000	\$4.320.000	Factura
Total									\$41.400.000	

Elaboración propia

DESGLOSE DE HORAS POR ETAPAS (MÚSICOS)				
Etapa	Unidades	Duración	Horas	Porcentaje
Ensayos	8,00	2,00	16,00	35%
Concierto 1	3,00	2,00	6,00	13%
Talleres	12,00	1,50	18,00	39%
Concierto 2	3,00	2,00	6,00	13%
Total	26,00	NA	46,00	100%

Elaboración propia

CONSTRUCCIÓN Y EMPRESA		
Concepto	COP	Euros
Arreglos musicales	\$1.350.000	314,63 €
Partituras individuales y <i>full score</i>	\$150.000	34,96 €
Cobertura y registro sonoro orquesta	\$500.000	116,53 €
Publicidad	\$600.000	139,84 €
Personal de producción (logística, oficios varios)	\$200.000	46,61 €
Imprevistos	\$200.000	46,61 €
Partida I+D	\$200.000	46,61 €
Rédito empresarial	\$5.000.000	116,53 €
Diplomas (Papel propalcote tamaño carta. Full color con diseño enviado)	\$200.000	46,61 €
Pendones verticales, bombas, ramos florales	\$800.000	186,45 €
Premio	\$200.000	46,61 €
Transporte de personal	\$600.000	139,84 €
Transporte de equipo	\$600.000	139,84 €
Edecanes	\$1.000.000	314,63 €
Total	\$10.600.000	1.736 €

Elaboración propia

EUROS		PESOS COLOMBIANOS
DESGLOSE DE COSTES EN ALQUILER		\$4.466
Categoría	Coste Total EUR	Coste Total COL
Coste Total Alquiler	€13.721,00	\$61.279.358
Contingencia Alquiler (10%)	€1.372,10	\$6.127.936
TOTAL	€15.909,10	\$71.051.632

DESGLOSE DE COSTES		
Categoría	Coste Total EUR	Coste Total COL
Coste Total Personal	€11.559,13	\$51.624.208
Contingencia 10%	€1.155,91	\$5.162.421
TOTAL	€12.715,04	\$56.786.629

Elaboración propia

DESGLOSE DE HORAS POR ETAPAS (PROFESIONALES)		
Etapa	Total Horas	Porcentaje
Preproducción	262	48,16%
Producción	217	39,89%
Postproducción	65	11,95%
Total	544	100%

Elaboración propia

NOTAS SOBRE ALQUILER

- Los costes de alquiler incluyen seguro y mantenimiento
- Algunos equipos requieren 3 días (pre-evento evento y post)
- Tarifas basadas en alquiler por volumen y múltiples días de trabajo por horas

OBSEQUIOS (instrumentos participativos)		3 CONCIERTOS POR EVENTO
Categoría	Coste Total EUR	Coste Total COL
Coste total obsequios	€816,00	\$3.644.338

COSTE FINAL		
Categoría	Coste Total EUR	Coste Total COL
Coste Total Personal	€15.909,10	\$71.051.632
Coste Total Alquiler	€12.715,04	\$56.786.629
Coste Total Obsequios	€816,00	\$3.644.338
TOTAL FINAL €	€29.440,14	\$131.482.598

Elaboración propia

Presupuesto de Recursos y Materiales Audiovisuales

Departamento	Categoría	Herramienta	POR HORAS					Total horas	Coste total EUR	Especificaciones/Notas
			Cant.	Coste EUR	PRE	PRO	POST			
Audiovisual	Proyección	Proyector Christie 20000 lúmenes	2	30,00 €	0	10	1	11	660,00 €	Proyección principal para mapping arquitectónico y contenido visual en pantalla central
	Pantallas	Pantalla LED P3.9 (2m x 3m)	2	45,00 €	0	10	1	11	990,00 €	Pantallas laterales para mostrar primeros planos de músicos y contenido complementario
	Control	Media Server Resolume Arena 7	1	32,00 €	1	9	1	11	352,00 €	Control y sincronización de contenido visual con la música en tiempo real
	Iluminación	Consola de iluminación grandMA2	1	40,00 €	1	9	1	11	440,00 €	Control de iluminación general y efectos sincronizados
	Iluminación	Cabezas móviles Robe Pointe	3	35,00 €	1	9	1	11	1.155,00 €	Iluminación dinámica y efectos especiales durante el concierto
	Iluminación	Par LED RGBW	6	15,00 €	1	9	1	11	990,00 €	Iluminación ambiental y acentos de color en el auditorio
	Control	Sistema de control DMX	1	30,00 €	2	9	1	12	360,00 €	Control y programación de efectos de iluminación sincronizados
	Circuito Cerrado	Cámara PTZ 4K	3	20,00 €	2	9	1	12	720,00 €	Cámaras robóticas para circuito cerrado de video
	Circuito Cerrado	Mezclador de video ATEM Mini Pro	1	40,00 €	2	9	1	12	480,00 €	Control y mezcla de señales de video para circuito cerrado
Tecnología	Almacenamiento	NAS Synology 24TB	1	20,00 €	2	9	1	12	240,00 €	Almacenamiento y backup en tiempo real del material audiovisual
	Control LED	Sistema de control LED pulseras (800 unidades)	1	35,00 €	1	9	1	11	385,00 €	Control y sincronización de pulseras LED interactivas para el público
	Servidores	Servidor de sincronización dedicado	1	50,00 €	2	9	1	12	600,00 €	Coordinación de sistemas interactivos y visuales
	Red	Router de red dedicado redundante	2	28,00 €	1	9	1	11	616,00 €	Red segura y dedicada para sistemas interactivos con backup
	Energía	Sistema de respaldo UPS	2	35,00 €	1	9	1	11	770,00 €	Respaldo eléctrico para equipos críticos
	Control	Consola de control interactivo	1	30,00 €	1	9	1	11	330,00 €	Control central de sistemas interactivos y monitoreo
	Red	Sistema de red mesh para pulseras	1	43,00 €	1	9	1	11	473,00 €	Red dedicada para comunicación con pulseras LED
	Servidores	Servidor de backup en tiempo real	1	20,00 €	1	9	1	11	220,00 €	Sistema de respaldo para datos críticos durante el evento
	Monitoreo	Monitores de diagnóstico técnico	2	18,00 €	1	9	1	11	396,00 €	Monitoreo de estado de sistemas y diagnóstico en tiempo real
Elementos Participativos	Zona Pre-concierto	Tótems LED	4	15,00 €	0	9	1	10	600,00 €	Displays informativos interactivos para la zona de bienvenida
	Zona Pre-concierto	Sistema de sensores Kinect	4	12,00 €	1	9	1	11	528,00 €	Detección de movimiento para interacciones sin contacto
	Instrumental	Campanas pequeñas	800	0,12 €	0	3	0	3	288,00 €	Campanas para interacción de plástico (OBSEQUIO)
	Instrumental	Maracas suaves	800	0,14 €	0	3	0	3	336,00 €	Maracas de bajo volumen para participación rítmica (OBSEQUIO)
	Visual	Cintas reflectantes	800	0,08 €	0	3	0	3	192,00 €	Cintas con material reflectante para efectos de luz (OBSEQUIO)
Sonido	Tecnológico	Pulseras LED programables	800	0,20 €	1	9	0	10	1.600,00 €	Pulseras interactivas con control DMX
	PA	Sistema de altavoces JBL activo	1	0,00 €	0	0	0	0	0,00 €	Sistema principal de sonido
	Control	Consola Allen & Heath GLD80	1	0,00 €	0	0	0	0	0,00 €	Consola digital 32 canales
	Control	Snake digital 32x12	1	0,00 €	0	0	0	0	0,00 €	Distribución de señales de audio
	Microfonía	Kit de micrófonos varios	1	0,00 €	0	0	0	0	0,00 €	Incluye Sennheiser e835 Shure SM58/57 y otros según rider

Elaboración propia

Para vista detallada del presupuesto de audiovisuales, dar clic [aquí](#).

Anexo G. Comparativa de Programas de Referencia

Programa y Sector	Enfoque y Estrategia	Metodología e Implementación	Impacto Demostrado	Modelo de Sostenibilidad
Orquestando (Público-Perú)	La educación musical como herramienta de desarrollo integral. Fortalece competencias artístico-culturales y socioemocionales.	Sistema progresivo con pedagogía lúdica y constructivista. Núcleos formativos de práctica colectiva. Evaluación sistemática por niveles.	Mejora significativa del rendimiento académico; reducción de conductas disruptivas; desarrollo de habilidades socioemocionales; mayor integración escolar y familiar.	Financiamiento directo del estado con presupuesto educativo nacional. Articulación con sistema escolar público que garantiza infraestructura y recursos humanos.
Sinfonía por el Perú (ONG-Perú)	Transformación social por medio de formación musical de excelencia. Desarrollo integral de niños y jóvenes en situación vulnerable. Creación de agentes de cambio social.	Centros especializados que integran desarrollo artístico, humano y social. Programas únicos como lutería y ensambles inclusivos. Evaluación científica de impacto.	Reducción 75% embarazo adolescente; 51% castigo físico; aumento 30% autoestima; reducción 18% conductas de riesgo; aumento 29% aspiraciones académicas.	Modelo mixto que combina alianzas internacionales, apoyo del sector privado, donaciones y cooperación institucional. Gestión profesionalizada de recursos.
Crescendo con la Música (ONG-México)	Democratización del acceso musical con preservación cultural e identidad. Desarrollo comunitario integral a través de la música.	Programas comunitarios que integran aprendizaje activo con preservación cultural. Trabajo con comunidades indígenas y vinculación escuela-comunidad.	Mejoras en habilidades cognitivas y memoria; fortalecimiento de identidad cultural; mayor cohesión social; desarrollo significativo de capacidades expresivas.	Sistema de patrocinios corporativos, red de donantes individuales y alianzas estratégicas con instituciones culturales y educativas.
Orquestas Comunitarias Iztapalapa (Municipal-México)	Prevención de violencia y promoción de cultura de paz. Acceso universal a formación musical logrando una transformación social.	Red de 140 orquestas. Metodología socioafectiva intergeneracional. Instrumentos y formación musical gratuita.	Reducción significativa de violencia comunitaria y adicciones. Fortalecimiento del tejido social. Aumento de participación ciudadana positiva.	Presupuesto municipal asignado. Reducción de costos operativos con participación comunitaria activa. Alianzas con instituciones culturales locales.
Project HIP-HOP (ONG-EE. UU.)	Activismo social y transformación comunitaria. Integración de arte urbano. Desarrollo de liderazgo juvenil y conciencia social.	Formación artística que combina pedagogía crítica, activismo social y organización comunitaria. Derechos civiles y liderazgo.	Liderazgo juvenil. Identidad cultural. Mayor conciencia social. Red activa de activismo comunitario.	Financiamiento diversificado: fundaciones, gobierno y sector privado. Red activa de alumnos. que contribuye a sostenibilidad.
¡Viva la Música! (ONG-Guatemala)	Desarrollo humano integral. Pedagogía musical innovadora. Inclusión y accesibilidad universal a la educación musical.	Pedagogía musical contemporánea multidisciplinaria. Materiales especializados para estudiantes con discapacidad visual y necesidades especiales.	Comunidades musicales sostenibles. Innovación en pedagogía musical inclusiva; Preservación activa de tradiciones musicales.	Modelo autosostenible basado en venta de materiales educativos. implementación de talleres y apoyo comunitario continuo.

Tour Estudiantil (Privado-Colombia)	Formación profesional en gestión de eventos musicales y producción de medios. Competencias prácticas para industria del entretenimiento.	Metodología vivencial. Experiencias directas con profesionales de la industria musical y medios de comunicación.	Desarrollo de habilidades técnicas específicas. Inserción laboral en industria musical. Redes profesionales efectivas.	Autofinanciamiento mediante pago de talleres y cursos. Alianzas comerciales con industria musical y medios.
Festival Escolar de las Artes (Público-Colombia)	Integración artística multidisciplinar en contexto educativo formal. Colaboración entre instituciones educativas públicas y privadas.	Metodología colaborativa entre instituciones. Integración de múltiples disciplinas artísticas.	36,000 estudiantes. 841 escuelas. Mayor acceso a educación artística. Redes culturales educativas.	Financiamiento público con presupuesto educativo. Participación institucional que comparte costos operativos.

Elaboración propia