

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Máster Universitario en Pedagogía Musical

El método coral Sirenaica: análisis
pedagógico y proyecto de intervención en
iniciación a la teoría musical

Trabajo fin de estudio presentado por:	Nathaly Arango Ortiz
Tipo de trabajo:	Propuesta de intervención
Director/a:	Javier Ares Yebra
Fecha:	10/09/2025

Agradecimientos

Agradezco a...

- *Mi Creador por permitirme aprender y vivir experiencias que han marcado mi camino.*
- *Mi familia, por su apoyo incondicional, y en especial a mi madre, quien nunca ha dejado de creer en mí y ha sido siempre mi mayor inspiración.*
- *La Fundación Sirenaica, por ser mi hogar, por acogerme desde niña y brindarme la oportunidad de crecer y crear. A María Adelaida Mejía e Isa Mejía, gracias por quererme, orientarme y enseñarme a abrir las alas para volar.*
- *Mis niños y niñas del coro, quienes con su magia y alegría iluminan mis días y me recuerdan el verdadero sentido de la enseñanza.*
- *Y, de manera muy especial, agradezco a mi director, Javier Ares Yebra, por su paciencia, guía y empatía. Sin su acompañamiento, este trabajo no habría sido posible.*

Resumen

El presente Trabajo se centra en el análisis pedagógico de la metodología coral desarrollada por la Fundación Sirenaica, una organización con más de 24 años de trayectoria en la formación musical y vocal de niños, niñas y jóvenes en Medellín. A partir de un enfoque comunitario y escénico del canto coral, Sirenaica ha consolidado un modelo educativo integral que articula técnicas vocales, expresión corporal y formación en valores sociales. El proyecto de intervención que aquí se plantea busca documentar los fundamentos teóricos y prácticos de dicho método, así como contextualizar sus influencias y principios didácticos, con el fin de avanzar en su sistematización, recopilación y reproducción en otros contextos educativos. De manera particular, se propone el diseño de un nuevo logro pedagógico que incorpore un énfasis en la enseñanza de la teoría musical. El resultado de este Trabajo Fin de Máster será el diseño de una cartilla pedagógica que recoja herramientas y actividades de teoría musical básica, orientadas a fortalecer los ejercicios de clase dentro de la metodología coral de la Fundación Sirenaica. Este material estará fundamentado en los principios pedagógicos de la institución y se concibe como un recurso práctico, adaptable y replicable en otros contextos educativos. Para la construcción de esta propuesta se recurre a una metodología cualitativa con enfoque de investigación-acción, que permitirá identificar necesidades, diseñar las actividades, ponerlas a prueba en un entorno real y retroalimentarlas a partir de la experiencia docente. De este modo, se busca no solo visibilizar y sistematizar una metodología única, sino también aportar un recurso pedagógico que contribuya al fortalecimiento del tejido social a través de la música.

Palabras clave: formación coral, teoría musical, método.

Abstract

This Master's Thesis focuses on the pedagogical analysis of the choral methodology developed by the Sirenaica Foundation, an organization with over 24 years of experience in the musical and vocal training of children and young people in Medellín. Based on a community-based and performing approach to choral singing, Sirenaica has consolidated a comprehensive educational model that integrates vocal techniques, body expression, and social values training. The intervention project proposed here seeks to document the theoretical and practical foundations of this method, as well as contextualize its influences and didactic principles, with the goal of advancing its systematization, compilation, and replication in other educational contexts. Specifically, the design of a new pedagogical achievement that incorporates an emphasis on the teaching of music theory is proposed.

The outcome of this Master's Thesis will be the design of a teaching booklet that compiles basic music theory tools and activities, aimed at strengthening classroom exercises within the Sirenaica Foundation's choral methodology. This material will be based on the institution's pedagogical principles and is conceived as a practical, adaptable, and replicable resource in other educational contexts. This proposal uses a qualitative methodology with an action-research approach, which will allow for identifying needs, designing activities, testing them in a real-life setting, and providing feedback based on teaching experience. In this way, the aim is not only to make visible and systematize a unique methodology, but also to provide a pedagogical resource that contributes to strengthening the social fabric through music.

Keywords: Choral training, music pedagogy, performing choir, music theory.

Índice de contenidos

1. Introducción	9
1.1. Justificación	10
1.2. Objetivos del TFE	122
2. Marco teórico.....	133
2.1. Canto coral como herramienta de transformación.....	13
2.2. Educación musical comunitaria.....	14
2.3. Método de la Fundación Sirenaica.....	17
2.3.1. Influencias metodológicas internas y externas.....	18
2.3.2. Construcción colectiva del método.....	25
2.3.3. Principios fundamentales - Habilidades para la vida.....	27
2.3.4. Competencias del método Sirenaica.....	28
3. Contextualización	311
3.1. Características y conceptos de la metodología Sirenaica:.....	33
4. Metodología	36
4.1. Técnicas de recolección de información.....	37
5. Diagnóstico.....	38
5.1. Descripción del contexto	39
5.2. Gamificación	40
5.3. Actividades	40
5.3.1. Actividad de recopilación de percepciones, entrevistas, recopilación acerca del método en la mesa de trabajo Sirenaica.....	40
5.3.2. Análisis de documentos, cartillas, investigaciones previas, material pedagógico.....	40
5.3.3. Planeación del cronograma de actividades.	41
5.3.4. Realización de actividades en el aula de clase con el coro Colibrí.....	41
5.3.5. Creación de la cartilla: ¿Quieres cantar? Iniciación a la teoría musical.	41

5.3.6.	Evaluación.....	42
5.3.7.	Entrega de la cartilla.....	42
6.	Proyecto de intervención: ¿Quieres cantar? iniciación a la teoría musical - como apoyo al método coral Sirenaica.....	43
6.1.	Objetivos.....	44
7.	Contextualización.....	45
7.1.	Competencias.....	46
8.	Metodología.....	48
8.1.	Enfoques.....	49
8.1.1.	Procedimiento.....	50
8.2.	Población.....	50
8.3.	Estructura de la propuesta.....	50
8.3.1.	Actividades, objetivos y materiales.....	51
8.3.2.	Descripción de la cartilla.....	55
8.3.3.	Modo de uso de la cartilla.....	55
8.4.	Evaluación e instrumentos.....	56
8.4.1.	Instrumentos.....	57
8.4.2.	Aspectos a evaluar.....	57
8.4.3.	Registro audiovisual.....	57
8.4.4.	Informe de progreso.....	58
8.4.5.	Aspectos generales a evaluar.....	58
8.5.	Atención a la diversidad.....	58
9.	Conclusiones.....	60
10.	Limitaciones y Prospectiva.....	63
10.1.	Limitaciones.....	63
10.2.	Prospectiva.....	64
	Referencias bibliográficas.....	65
	Anexos.....	68

Índice de figuras

Figura 1. Ejemplo de la primera sesión de clase (libro “Paso a Paso” del método Sirenaica)...29	29
Figura 2. Organigrama de la Fundación Sirenaica (Elaboración propia).....33	33
Figura 3. Línea de tiempo pedagógica de la fundación Sirenaica (Elaboración propia).....34	34
Figura 4. Cronograma de clases y módulos.....50	50

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Competencias desarrolladas en el proyecto de intervención</i>	46
---	----

1. Introducción

La Fundación Sirenaica es una entidad sin ánimo de lucro que opera en Medellín desde el año 2001, a lo largo de estos años ha impactado la vida de niños, niñas y jóvenes a través del canto coral, durante su recorrido, Sirenaica ha ido construyendo, organizando y fortaleciendo una metodología coral propia que se basa en construir conceptos vocales por medio del cuerpo como instrumento musical para llegar a un resultado artístico sin precedentes: el coro escénico. Esta metodología actualmente está resumida en un documento de trabajo llamado “paso a paso” el cual cuenta con las actividades descritas y ordenadas y la planeación clase para tres años de formación. La sistematización, análisis e investigación de la metodología Sirenaica es importante pues actualmente la fundación cuenta con coros en toda el área metropolitana y su propósito es poder expandirse por todo el país e incluso por toda Latinoamérica, por lo cual se hace pertinente dejar por escrito el trabajo metodológico realizado, sus orígenes, sus influencias y el aporte teórico musical que ofrece este proyecto.

Como artista formadora de la fundación, gestora cultural y cantante, se ha observado la necesidad de realizar sistematizaciones en muchos aspectos de la organización como tal, con el ánimo de poder expandir el impacto, llegar a lugares donde aún la música no ha llegado y por supuesto garantizar y poner en la excelencia el trabajo pedagógico que se realiza constantemente.

La metodología Sirenaica es muy completa, sin embargo, no cuenta con muchos registros por escrito que la daten como una metodología que ya ha sido probada a lo largo de 24 años, este proyecto propone incluir un ítem específico de teoría musical dentro de las clases para así garantizar una educación musical integral a partir de la investigación de los conceptos históricos que dieron como resultado el método Sirenaica y que se es importante poder dejar estructurados y sistematizados como proceso académico para garantizar que futuras generaciones puedan acceder a él, por medio de esta intervención se pretende lograr un primer paso en la organización rigurosa y registro del método, además de una la inclusión de un nuevo logro de teoría probado en uno de los coros de la fundación con mirada

académica, reflexiva y crítica, dado que es la primera intervención pedagógica realizada desde adentro de la fundación analizando conceptos utilizados inspirados en autores y pedagogos quienes han servido de fuente de inspiración para la metodología.

1.1. Justificación

La música coral como expresión artística, cultural y educativa se ha fortalecido año tras año como una herramienta de transformación social. En diferentes lugares del mundo se han manifestado casos específicos y generales del impacto que los procesos musicales tienen en la vida de las personas, la educación musical es reconocida como un medio eficaz para fomentar habilidades sociales, la creatividad y la expresión emocional, además, debería poder ser un área indispensable en el currículo escolar, pues enriquece tanto la mente como la personalidad. Según Freire (1997), la educación debe ser un acto de liberación que permita a los individuos desarrollar su capacidad crítica y transformar su realidad.

Es por esto que la educación musical es un factor clave en la formación del ser humano, ya que desarrolla su sensibilidad, sentido estético, afectividad y valoración de la cultura propia y de otras, también fomenta un lenguaje de comunicación que une a las personas en torno a un fin común. En Latinoamérica, específicamente en países como Venezuela y Colombia, se ha evidenciado el cambio que ocurre en las comunidades expuestas a procesos educativos musicales, en este contexto, la Fundación Sirenaica ha desarrollado a lo largo de 24 años una metodología de trabajo que busca trascender los límites tradicionales de la enseñanza del canto coral, planteando el concepto de “coro escénico” que mantiene la tradición coral pero adaptada al cuerpo como instrumento musical y a la puesta en escena, lo que se entrelaza con los contextos diversos actuales, iniciando en las escuelas y colegios públicos de los barrios y comunas de la ciudad de Medellín con el programa “¿Quieres Cantar?”.

Dicho programa es desarrollado por Sirenaica y se destaca por el impacto social y formativo logrado en los niños, niñas y jóvenes a lo largo de estos años, que no solo desarrolla el aprendizaje musical y vocal, sino también fortalece el sentido de pertenencia, el

compromiso y la dedicación, promoviendo el crecimiento en común (Mejía Sánchez, 2022). Con este programa Sirenaica lleva la música a los barrios y comunas de la ciudad, disminuyendo notablemente la brecha social que existe en relación con el acceso a educación musical de calidad en el contexto socio cultural de la ciudad de Medellín. En ese sentido, la música coral no solo persigue fines artísticos, sino que también es un medio para transformar sociedades.

El coro se concibe como un espacio de interacción social que refleja valores como la cooperación, el respeto, la empatía y la diversidad, valores que se ven reflejados en los coristas participantes de los coros de Sirenaica y aún, con mucha más relevancia en sus egresados. Medellín es una ciudad que ha sido reconocida los últimos años por su innovación y partir de ahí el mundo entero ha puesto la vista sobre ella debido a que su lado artístico ha mostrado resultados a nivel mundial en muchos ámbitos y con muchos exponentes, por consecuencia las generaciones que vienen creciendo han aumentado su interés por la música, especialmente por el canto como proyecto de vida, lo cual realza la pertinencia de tener analizado un método ya probado durante 24 años, que funciona no solamente como herramienta de formación coral, sino también vocal, musical y social.

Es por esto que se crea la necesidad de investigar los elementos metódicos desde un aspecto pedagógico e histórico que permitan presentar el método previamente organizado y planeado para 3 años de aplicación pero que no cuenta con bases de procedencia y creación que es lo que se pretende investigar en este proyecto para así dar paso a proponer y probar el ámbito teórico musical al cual algunos de los coristas actuales estuvieron expuestos con un enfoque inspirado en la forma de trabajo de Sirenaica y que completaría así las competencias musicales con un nuevo apartado que no se había incorporado de manera formal previamente.

Como consecuencia de lo anterior se arroja como resultado un recurso pedagógico en forma de cartilla que tiene como propósito fortalecer los conocimientos probados por medio de la intervención realizada al coro Colibrí del proyecto “¿Quieres cantar?” del barrio Manrique de la ciudad de Medellín.

Al día de hoy no se han encontrado estudios de investigación previos acerca de analizar este trabajo específico pues (Gómez, 2017) analizó el impacto de las imágenes pedagógicas para mejorar la técnica vocal pero no alcanzó a investigar detalles metodológicos profundos en su trabajo de investigación: “Imágenes y gestos como herramientas pedagógicas para mejorar la técnica vocal en las niñas del semillero infantil de Guayabal Fundación Sirenaica”, también la creadora y directora general de la fundación María Adelaida Mejía, que con el propósito de dejar testimonio del impacto de la fundación aun sin certificar realizó un trabajo de grado sintetizando el recorrido de Sirenaica a través del tiempo, sistematizó el recorrido artístico y social en su trabajo de grado “Abriendo caminos y dejando huella, memorias de Sirenaica, la nueva escuela para la música y las artes” (Mejía Sánchez, 2022) más no se especificó en temas metodológicos, sin embargo, es el precedente principal para la realización de este proyecto de intervención.

1.2. Objetivos del TFE

Objetivo general:

Analizar la metodología coral de la Fundación Sirenaica, atendiendo a sus orígenes, fundamentos pedagógicos, influencias y estructura metodológica, con el propósito de realizar un proyecto de intervención basado en la teoría musical que fortalezca su integración como competencia dentro de los logros del método Sirenaica.

Objetivos Específicos:

1. Reconocer los orígenes, fundamentos pedagógicos, influencias externas y estructura metodológica que sustentan el modelo coral de la Fundación Sirenaica.
2. Analizar el lugar que ocupa la teoría musical dentro de las prácticas actuales de enseñanza coral en Sirenaica.
3. Realizar un proyecto de intervención pedagógico basado en teoría musical básica, materializado en una cartilla con herramientas y actividades aplicables en el aula.

2. Marco teórico

2.1 Canto coral como herramienta de transformación.

La voz es el único instrumento musical con el cual se nace, además de ser el eje principal de la comunicación entre los seres humanos al poder reproducir melodías, ha representado un papel vital en la música y en el desarrollo de las culturas en toda la historia de la humanidad, hay quienes afirman incluso que son las manifestaciones vocales cantadas quienes preceden el lenguaje hablado pues eran estas las que se conoce que se usaban para comunicarse, imitando sonidos de la naturaleza, expresando emociones y después evolucionando a ser parte de rituales y ceremonias.

A través del tiempo el canto ha protagonizado diferentes momentos importantes en la evolución de la música para llegar a como la conocemos hoy en día, en Grecia con la retórica, junto a la iglesia católica en el canto litúrgico y gregoriano, y posteriormente en su desarrollo operístico, el oratorio, la cantata, el aria, el canto polifónico y por supuesto el sinfónico coral. Al ser un arte que nació con el hombre mismo (Stein, 2000) la voz mientras iba adaptándose a la cultura y a la estética del momento fue transformándose entre las épocas y convirtiéndose además en una herramienta pedagógica primaria en la enseñanza de la música.

Actualmente el instrumento vocal también es considerado como parte principal de las fuentes de sanación mental y emocional del ser humano. Según (Benito Martínez, 2019) El canto es considerado un elemento dinamizador del proceso evolutivo. Su valor transversal trasciende los aspectos específicamente musicales, implicando la práctica de actos beneficiosos para el ser humano y favoreciendo su salud. Al tratarse de un instrumento que requiere el cuerpo en su totalidad para su funcionamiento se convierte en un “impulso de vida interior” (Benito Martínez, 2019) que además de involucrar el sistema respiratorio, el aparato fonador y resonador, el sistema digestivo y endocrino necesita el sistema nervioso para funcionar correctamente lo cual lo convierte en una actividad que involucra cuerpo, mente y alma. Willems (2002) citado en Martínez (2019) considera que el canto es considerado como el principio y el alma de la música.

Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha utilizado la voz como puente entre el cuerpo, las emociones y lo invisible. Cantar no solo ha sido una forma de expresión, sino también un ritual para calmar el alma, fortalecer el espíritu, unir a la comunidad y canalizar el dolor o la alegría. Las culturas indígenas de los diferentes continentes se han caracterizado por usar el canto en ceremonias de sanación, conexión con la naturaleza y tránsito espiritual. Los cantos de medicina, los mantras tibetanos, los rezos africanos y los alabos del Pacífico colombiano tienen en común esa intención de transformación interior, de vibrar desde el corazón y transmitirlo en forma de sonidos. En contextos modernos, disciplinas como la musicoterapia ha demostrado científicamente cómo el canto puede disminuir la ansiedad, mejorar la salud mental, activar memorias afectivas y promover procesos de autocuración. El simple acto de cantar regula la respiración, libera endorfinas y oxitocina y mejora la conexión con el cuerpo entero.

2.2 Educación musical comunitaria.

La música tiene la capacidad de reunir grupos de personas alrededor suyo y el instrumento vocal no ha sido la excepción, en el recorrido humano visto desde cualquier perspectiva se ha valorado siempre el acto del encuentro, y el canto ha sido partícipe como eje transversal de esta unión; duetos, tríos, cuartetos y coros, son los resultados artísticos que se han conservado y que hoy en día siguen siendo grandes ejemplares de la voz como elemento de reunión. Los procesos mediante los cuales un grupo de personas se une en una actividad musical vocal lo conocemos como coro. Según (Benito Martínez, 2019) las agrupaciones corales constituyen un espacio idóneo en el que cada componente aspira a lograr su superación, excelencia y felicidad contribuyendo al fin último de cantar.

El canto coral constituye una de las manifestaciones artísticas más potentes en términos de impacto social y cultural, dado que integra dimensiones estéticas, educativas y comunitarias. Diversos estudios han demostrado que cantar en coro no solo favorece el desarrollo musical, sino que también aporta beneficios emocionales y sociales. Livesey et al. (2012) sostienen que la práctica coral genera un sentido de bienestar psicológico y cohesión

social, fortaleciendo la salud mental y el sentido de pertenencia entre los participantes. Desde esta perspectiva, el coro se convierte en un espacio de encuentro donde se consolidan vínculos afectivos y se construyen identidades colectivas.

En esta misma línea, Aguilar y Schultz (2016) destacan que el canto coral favorece procesos de resiliencia y constituye una estrategia educativa para el fortalecimiento de la identidad cultural y comunitaria, especialmente en contextos vulnerables. Durrant (2003), por su parte, enfatiza que el trabajo coral trasciende la interpretación musical, ya que implica un proceso formativo integral que combina disciplina, trabajo en equipo y desarrollo personal. Así, los coros no solo cumplen una función estética, sino que también promueven valores ciudadanos y pedagógicos fundamentales para la transformación social.

Los coros especialmente han sido una forma de presentación musical que trasciende los años y continua impactando la vida de quienes pertenecen a ellos y por supuesto de quienes pueden escucharlos. La música hecha por partes que igualan responsabilidades donde cada uno es indispensable para que todo funcione, las líneas melódicas divididas entre varias voces, la conciencia musical de ser parte de un todo, son algunas de las características que hacen del coro un lugar único para formarse, tanto individual como socialmente, en coherencia con Freire (1970), la práctica coral puede entenderse como un espacio de educación dialógica, donde el aprendizaje se construye en comunidad y cada participante aporta a la transformación colectiva.

El acto de cantar con otros construye en la personalidad el concepto de seres colectivos que necesitan de sus iguales para coexistir, los coros priorizan el bien común por encima de las individualidades, pero a su vez fortalecen la técnica individual para perfeccionar el sonido general, se forma un círculo de beneficios para el ser humano que funciona como un efecto rebote.

A través del proceso de formación coral, se desarrollan habilidades como la escucha, la disciplina y el trabajo en equipo, aspectos fundamentales para la convivencia y el desarrollo comunitario (Durrant, 2017). Es por eso que los procesos corales se entienden como musicales y sociales pues sus formatos permiten trabajar habilidades blandas por medio del

trabajo grupal. la inteligencia emocional, la comunicación, la resolución de problemas son algunos de cualidades personales e interpersonales que se fortalecen por medio de las formaciones en conjunto. La metodología coral de la Fundación Sirenaica reconoce este enfoque como habilidades para la vida, y las entrelaza con las actividades musicales dentro de su método. Según Vygotsky (1978), el aprendizaje ocurre en interacción social, lo que hace al trabajo grupal una estrategia clave para potenciar el desarrollo humano y cultural y fortalecer los procesos de formación. Los contextos socioculturales están determinados por factores como la identidad étnica, las tradiciones locales y las dinámicas comunitarias, los coros, directa o indirectamente mejoran estos aspectos y crean sintonía entre las personas que los habitan. Cantar canciones con las cuales todos se identifican de alguna manera, mejora la pertenencia esa necesidad emocional humana de ser aceptado como miembro de un grupo, ser parte de algo y aportar significativamente a lo que se hace.

El sistema, en Venezuela, es un referente que ha sido para Latinoamérica y el mundo fuente de inspiración con su estructura y ejecución de procesos musicales, fomenta las practicas colectivas e individuales y promueve por supuesto la organización social y humana del país, su fundador describe la obra y el impacto social así: José Antonio Abreu (2001), en su discurso de aceptación del Premio Nobel Alternativo, destacó que el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela no solo cumple una función artística y educativa, sino que también proyecta en el espacio público la imagen de un músico reconocido socialmente, con oportunidades profesionales y con un estatus que motiva a las nuevas generaciones a ver la música como un camino de vida posible y valioso.

La educación musical comunitaria concibe la música como un proceso social y cultural que se desarrolla en la interacción colectiva. Según Turino (2008), la música es una práctica social que permite la construcción de comunidad, ya que favorece la participación activa de los individuos y genera espacios de inclusión. En el mismo sentido, Regelski (2007) plantea que la educación musical, cuando se desarrolla en entornos comunitarios, trasciende los fines artísticos para convertirse en una herramienta de desarrollo humano y de formación ciudadana.

Por otro lado, Veblen (2013) añade que los proyectos de educación musical comunitaria contribuyen a democratizar el acceso a la cultura y a generar dinámicas de participación en las que cada persona encuentra un rol significativo. Esto implica reconocer que la música no se limita a ser un objeto estético, sino que se convierte en una práctica cultural compartida. En consecuencia, la educación musical comunitaria permite que los participantes no solo adquieran competencias artísticas, sino que también fortalezcan su identidad, autoestima y sentido de pertenencia a un colectivo.

2.3 Método de la Fundación Sirenaica.

Fundación Sirenaica inicia su proceso desde las escuelas de educación básica primaria seleccionando a niños y niñas que demuestran habilidades para la música y, en particular, para el canto, a este proceso dentro de la metodología se le llama audiciones, ya que el punto de partida de este modelo coral está fundamentado hacia grupos en los cuales los integrantes tienen talento para el canto, por lo cual es pertinente describir la palabra talento y sus diferentes índoles, según Gardner (1995) el concepto talento es un rasgo imprescindible de la inteligencia como potencial biosociológico y psicobiológico, un concepto que se aplica en el comportamiento animal y también en los humanos que tiene como característica principal determinar la especificidad desde cualquier ámbito, ahora bien dentro del talento general se encuentran los talentos especializados, que según Lázaro Tortosa (2015) muestran registros extraordinarios de creatividad y maestría en ciertos aspectos, los talentos, así como los humanos del mundo, son muchos, es por eso que ser especialistas en algunos en particular se convirtió en uno de los factores diferenciadores de la metodología de la fundación.

Sirenaica plantea en este aspecto inicial de los grupos que todos los niños y niñas son recibidos en caso de querer participar, pero el método está especialmente diseñado para quienes tienen, quizás sin saberlo, talento para el canto. Las audiciones se realizan cantando el himno nacional de la república de Colombia, una canción que es común entre todos, que pueden cantar sin sobre esfuerzo y en la cual se puede ver la capacidad auditiva y por consecuencia la capacidad de entonación y afinación del niño o la niña.

Las audiciones tienen una estructura formulada y escrita, sustentada bajo los criterios del método y probada durante 24 años de trabajo, esta consta de tres partes consecutivas, la primera es el canto en colectivo pero escuchando uno por uno a los estudiantes en el aula de clase, la segunda es la selección de los niños y niñas con talento y la invitación a participar a quienes no fueron escogidos pero quieren aprender a cantar, la tercera es la escucha tras imitación melódica y rítmica, se realiza fuera del salón de clase de una forma más personalizada con quienes fueron previamente seleccionado por último se realiza ahí mismo el proceso de inscripción. Posterior a esto inician las clases con una intensidad horaria de dos horas por semana, específicamente en el programa “¿Quieres Cantar?”.

Este programa es la base social de toda la fundación y una de sus características principales es que se ejecuta en los barrios y comunas de la ciudad, es decir cada coro tiene su lugar de ensayo cerca al entorno de los niños y niñas, dado que así es más accesible el proceso formativo pues acerca la música a sus comunidades, lo que permite una participación constante y activa de los niños, las niñas y sus familias, que crean así mismo, una red en común donde encuentran intereses parecidos, apoyo y espacios seguros.

La mayoría de los ensayos corales se realizan dentro de las instituciones educativas, sin embargo, algunos proyectos tienen lugar en las UVA (Unidad de vida articulada), los parques biblioteca y las acciones comunales de los barrios. Los habitantes de Medellín tienen la posibilidad de ser parte de Sirenaica a partir de los 7 años de edad y a pesar de tener un proceso de audición el espacio siempre está abierto para que todo niño o niña que quiera cantar pueda participar. En el libro “Paso a Paso” de la planeación pedagógica de Sirenaica Pag 2. Se incluye de forma más detallada y específica las pautas para la ejecución correcta de las audiciones.

2.3.1 Influencias metodológicas internas y externas

Los directivos y docentes de la fundación llamados actualmente artistas formadores en la búsqueda por identificar su labor desde el concepto correcto y teniendo en cuenta, que primero fueron artistas integrales, cantantes, que vivieron el proceso musical, escénico, y pedagógico de Sirenaica y posteriormente se convirtieron en docentes por la metodología y

estructura de la fundación en programa de escuela de monitores y debido a sus estudios personales de música o licenciatura en música, realizaron a lo largo del tiempo diferentes pruebas y adaptaciones de lo aprendido durante su experiencia pedagógica tanto adentro, como a fuera de la fundación,

Lo anteriormente planteado, ha permitido que se recopile y organice el método que cada día cobra más forma pues es un trabajo constante que no se detiene, uno de los resultados tangibles de esta búsqueda es la publicación de tres libros, una cartilla didáctica y un libro interno de planeación de clases y 3 cd grabados por los coristas que dan cuenta del trabajo realizado por años y que permiten la realización de este análisis además estas herramientas pedagógicas impresas y publicadas son parte de la evidencia del repertorio recopilado por medio del método. El trabajo de cada clase fue organizado y planeado para una proyección de 5 años consecutivos, dividida en 5 niveles llamados: Inicial, básico, intermedio, medio y avanzado compilado en un material físico que fue impreso y difundido en una ocasión en el año 2017 llamado Paso a paso pero que ha sido actualizado en repetidos momentos de forma virtual y funciona actualmente como planeación del trabajo realizado en los coros al día de hoy.

La metodología Sirenaica centra sus clases en cuatro grandes logros, trabajo corporal, calentamiento vocal, estimulación musical y repertorio, además de un ítem especial de pausas activas para utilizar en intermedios de las clases, estos logros que a su vez se subdividen en diferentes objetivos, cumplen con un promedio de tres actividades a realizar por cada uno, esta última variante cambia dependiendo del nivel de cada coro. Las jornadas de formación coral están planeadas para realizarse en bloques de dos horas en los semilleros y de cuatro a seis horas en los coros de proyección los cuales entrelazan el canto con ejercicios basados en artes interdisciplinarias como la danza, el teatro y la literatura.

Las sesiones de aprendizaje suelen iniciar por el calentamiento físico pues es el cuerpo el encargado de portar el instrumento principal a utilizar dentro del método: la voz, el saludo al sol inspirados desde la práctica del Yoga, los calentamientos físicos en parejas, los estiramientos corporales inspirados en el Taichí, además de los ejercicios creados por los artistas formadores para mover y estirar el cuerpo de forma didáctica, suelen ser parte de la

rutina inicial de las clases, la conexión con el cuerpo y con un sonido que se produce desde dentro de sí mismo, y que se conecta con los movimientos.

Las practicas anteriores permiten un autoconocimiento y una conexión con el otro, y resaltan la premisa del cuerpo como instrumento musical concepto que podría estar derivado del método *rítmica* de Émile Jaques-Dalcroze, que se basa en una competencia que educa musicalmente por medio del ritmo y que expone los beneficios del movimiento corporal direccionado a mejorar las capacidades artísticas, se incorpora la rítmica, entendida como la vinculación entre movimiento corporal y vivencia musical, lo que potencia la interiorización del ritmo de manera sensorial y kinestésica (Juntunen & Hyvönen, 2004) esto se ve reflejado en Sirenaica especialmente en los logros de trabajo corporal y estimulación musical del método.

Esta primera sesión de la clase incluye, después de preparar el cuerpo, la preparación vocal, iniciando con la respiración con actividades que no solamente se basan en teorías musicales que datan de ejercicios técnicos sino también de experiencias propias de cada artista formador ya que estos siguen constantemente en experimentos de técnica vocal durante sus propias preparaciones y rutinas puesto que ninguno de ellos ha dejado de cantar como solista, lo cual mantiene en constante reforma las actividades y ejercicios presentados en las prácticas referentes a la voz en la fundación Sirenaica.

La vocalización se ve profundizada y enfática en el objetivo, demuestra una emisión sana de la voz que suele seguir inmediatamente después de la respiración, con una terapia vocal e imitación de sonidos y timbres diferentes, ecos vocales, que se desarrollan de manera recurrente con el fin de crear hábitos técnicos sin mencionarlos aún, hasta llegar a practicar las habilidades vocales por medio de rutinas de progresiones armónicas con el piano o de imitación ubicados con la herramienta musical: Diapasón, lo que fortalece las habilidades auditivas y de entonación de los coristas, además el uso del diapasón ha facilitado a lo largo de los años la capacidad de Sirenaica para desplazarse a los lugares de clases. Pues el artista formador, no debe cargar un instrumento muy grande al desplazarse hasta los lugares donde se dictan las clases.

“Vivir inconscientemente los fenómenos musicales, para tomar conciencia de ellos y así llegar a la vida consciente” (Willems, 1956, p.5) La fundación, no muy alejada de este pensamiento, introduce a los niños y niñas hacia una experiencia vivencial que puedan interiorizar antes de aprender los conceptos de forma teórica, por ejemplo, la capacidad auditiva fortalecida desde el canto permite que la sensación interna del interprete sea captada antes de comprender los aspectos teóricos del tema, utilizar y adaptar los principios de la fononimia de Kodály usando las manos para diferenciar las alturas de los intervalos, es decir, recreando las formas musicales ejecutadas con la voz y así mismo con las coreografías y todo lo que tiene que ver con incluir el cuerpo como ejecutor completo del sonido vocal es una de las experiencias vividas por los niños, niñas y jóvenes dentro del método Sirenaica.

En esta vinculación de los pensamientos de los metodólogos y pedagogos musicales tradicionales a las culturas de los países latinoamericanos es pertinente agregarle un que eje que corresponda a la adaptación del método tradicional para el contexto sociocultural que brinde como resultado nuevas formas de emplear las herramientas en el entorno en el que se están ejecutando y así garantizar que puedan funcionar, un ejemplo de esto son los signos de Curwen, que fueron llevados a los coros de las escuelas de Medellín por medio de Sirenaica y se aplican realizando al mismo tiempo los números de la escala musical, es decir, subir y bajar por grados para poder tener conciencia de las distancias de la escala mayor independientemente del tono en el que empieza y contar del 1 al 1 en sincronía con el movimiento. Esta adaptación ha funcionado en Sirenaica pues refuerza varias competencias musicales a la vez y se ejecuta siempre por medio del juego, incluyendo la imitación y ejercitando la memoria.

El ritmo, es sin duda uno de los ejes que ha transformado el método Sirenaica y le ha dado forma compacta y completa a través del tiempo, para entenderlo mejor, (Carvajal de la rivera 2025) describe en su libro Fluyendo sobre el tiempo este concepto de la siguiente forma “Vamos a entender el ritmo como el concepto fundamental que acoge a otros conceptos que nos permiten aprenderlo” Y es pues, este agente diferenciador quien marca la integralidad del método por medio de la inclusión de todo el cuerpo. En el entrenamiento auditivo se incluyen ecos rítmicos que permiten agudizar el oído y la imitación, así como la disociación,

el tempo interno y la capacidad de comunicación por medio de un sonido corporal que no necesariamente incluya la voz, la lateralidad, entre otras competencias vitales para el aprendizaje musical, Edgar Willems (1994) subraya la importancia de la educación auditiva como base para el desarrollo de la musicalidad, aspecto que también influye en el proceso de calentamiento vocal de Sirenaica.

La música como agente estimulante, posee la capacidad de bloquear agentes distractores y permitir desarrollar la concentración y la atención, Sirenaica reconoce estos beneficios y utiliza las canciones cortas, los cánones, las canciones lúdico- pedagógicas y los juegos rítmico melódicos para mejorar estos aspectos, además de utilizar estas actividades para preparar la mente para el aprendizaje de canciones, la cual es una de las competencias más complejas dentro de las clases. Por su parte, el enfoque de Carl Orff introduce la integración de instrumentos de percusión menor y juegos musicales, lo que posibilita una aproximación activa y lúdica al aprendizaje (Orff & Keetman, 1977.)

El método coral de Sirenaica se adapta a las características locales, reconociendo y valorando las expresiones culturales propias de cada comunidad por medio de su cultura, puesto que la técnica vocal se trabaja por medio de las canciones, los cantos tradicionales y la música que rodea la tradición, así mismo se fortalece la raíz y el principio del autoconocimiento. Este pensamiento es principalmente un concepto pedagógico inspirado en la metodóloga Justine Bayard Ward quien se refiere a las músicas populares (tradicionales) como vitales en el aprendizaje musical de los niños y niñas, ya que estos aprenden canciones con las cuales se identifican incluso sin saber de dónde vienen. El método Ward (Ward, 1949), con su énfasis en el canto del repertorio tradicional, ofrece un antecedente pedagógico en la formación coral, valorando la transmisión de la tradición musical como medio de aprendizaje.

En Sirenaica los coristas inician con cantos de las diferentes regiones de Colombia, en el logro llamado Repertorio, también conocen sus ritmos y la idiosincrasia de cada lugar del país, se usa la música como punto de partida para hacer un recorrido por toda la nación, para así después ser punto de partida para explorar Latinoamérica, que finalmente resulta en un viaje mundial a través de la música por Europa, Asia, África y Oceanía. Este enfoque está alineado también con las teorías del multiculturalismo, que promueven la igualdad de todas

las culturas dentro de un marco de respeto mutuo (Banks, 2004), los participantes reconocen la música de cada lugar del mundo incluyendo en el que ellos se ubican, lo que fortalece su identidad y el reconocimiento del entorno.

Es pues, el repertorio el eje transversal que permite el aprendizaje de una técnica vocal adecuada, además, las canciones del repertorio Sirenaica son escogidas y adaptadas en tonalidades, ritmos, textos, formas y versiones, y son la oportunidad de abordar temas técnicos y anatómicos del lenguaje vocal, así como combinar la música con conocimientos en otras áreas, como la historia, la geografía, la ética, ente otras. Sirenaica, transversaliza en especial la historia como parte fundamental de las clases pues cada canción es un mundo por descubrir, deben conocer la letra, la procedencia, la idiosincrasia de la región de origen, la melodía, el rimo y estilo entre otros, saber de dónde vienen y conocer hacia donde quieren ir por medio de la música.

A partir del autoconocimiento y del recorrido por las raíces para interiorizar y sentir la música en el cuerpo y así después exteriorizarla hace parte de la inspiración por parte de Sirenaica en la metodología Dalcroze, la rítmica, un método creado por Jaques – Dalcroze, expone que la conciencia corporal y el movimiento hermocean el sonido, el ritmo y la forma desde el interior, mejorando así la audición y la interpretación. Sirenaica incluye en toda su método desde la iniciación coral hasta los grupos de proyección el concepto del Cuerpo como instrumento musical, que parte desde la rítmica corporal, los ejercicios de estiramiento, el calentamiento físico para empezar a emitir un sonido. La metodología coral de Sirenaica no surge de manera aislada, sino que se nutre de corrientes pedagógicas consolidadas en el ámbito internacional. Una de ellas es el método Kodály, del cual se retoma la fononimia como herramienta de apoyo para la lectura musical, facilitando la comprensión del solfeo a través de gestos manuales (Choksy, 1999).

Las pausas activas funcionan dentro de la metodología como herramientas de manejo de grupo para los artistas formadores, estas fomentan el descanso creativo, la respiración consciente, el movimiento renovador y la energía grupal para continuar desarrollando las diferentes partes de la clase.

Por otro lado, las clases promueven el aspecto fundamental de la creación pues siempre se delimita un espacio para la libre expresión de ideas en los proyectos creativos, los cuales son de índole musical, escénica, actoral, dancístico, que incluyen lo que cada coro considere importante para la etapa de formación en la que se encuentre, es decir, los coros se alinean con enfoques participativos, donde los coristas son co-creadores del proceso musical pues existe un tiempo dentro de las clases que permite la creación artística entre ellos y el artista formador a este proceso se le llama laboratorio creativo y es por esto, que se adapta en el año 2019 el concepto de La nueva escuela al método Sirenaica utilizando este movimiento de renovación pedagógica que refuerza las nuevas prácticas de inclusión del estudiante y el enfoque de convertirlos en creadores constantes, centrados en él como aprendiz y en sus necesidades.

En los coros de proyección mencionados anteriormente se aplica principalmente el concepto de coro escénico, utilizado principalmente en el coro luventus y que tiene como principal objetivo hacer referencia a los formatos corales con movimientos escénicos, bailes, diálogos actorales, lecturas literarias entre otros.

Este concepto se adaptó después de un proceso de teatro musical por el cual pasó uno de los coros de proyección y del cual tomó herramientas para considerar los coros estáticos para ciertos montajes específicos como los sinfónicos corales, pero el coro escénico para expresar no solo con la voz sino también con el movimiento.

Por consiguiente, Fundación Sirenaica se ha convertido en el primer escalón profesional para muchos de sus egresados y en su opción de vida, convirtiéndose en Artistas Fundadores del proyecto después de su paso por él, y después de haber obtenido su título profesional.

Por su parte, la teoría musical ha sido un tema de debate en la pedagogía musical a lo largo de los años, especialmente relacionado con el momento más adecuado para introducirla dentro de la formación. En los procesos corales suele observarse que los coristas jóvenes y adultos desarrollan con relativa facilidad la lectura de partituras y el solfeo; sin embargo, en los niños es frecuente que el aprendizaje de las canciones se base principalmente en la imitación. Esta distancia con respecto al lenguaje musical genera, en muchos casos, temor

hacia la teoría, desinterés en su aprendizaje y una percepción de desconexión entre los conceptos teóricos y las canciones interpretadas.

En el caso de la Fundación Sirenaica, a lo largo de los años se han implementado algunas actividades que vinculan elementos del lenguaje musical mediante el canto, no obstante, todavía no se cuenta con un logro específico asociado a esta competencia dentro de la metodología. El crecimiento profesional de la institución y el perfil del corista que se ha consolidado a lo largo del tiempo evidencian la necesidad de acercarse a los niños mucho más, desde el primer año de formación a los conocimientos básicos del lenguaje musical, con el fin de cerrar la brecha existente entre los procesos vocales y la teoría.

En esta misma línea, Sánchez (2021), en su investigación sobre la didáctica como estímulo para el aprendizaje básico de la teoría musical, afirma que la iniciación en este campo suele comenzar a partir de la exploración y el aprendizaje autodidacta. Este enfoque resulta coherente con el método Sirenaica, lo que refuerza la pertinencia de introducir el lenguaje musical a través de actividades lúdicas y juegos, favoreciendo así una experiencia de aprendizaje más significativa y natural para los niños, continuando la línea pedagógica de todo el método.

2.3.2 Construcción colectiva del método.

Un rasgo distintivo de la metodología de Sirenaica es su carácter de construcción colectiva. Lejos de ser un modelo cerrado, se trata de un método que ha evolucionado gracias a la interacción entre formadores, coristas y comunidad. En este sentido, puede leerse a la luz de las ideas de Freire (2005), quien concibe la educación como un proceso dialógico, en el que tanto educadores como educandos se convierten en sujetos activos del aprendizaje.

El concepto de *musicking* propuesto por Small (1998) resulta igualmente pertinente para comprender este proceso: la música no es un producto estático, sino una acción social que adquiere sentido en la medida en que es compartida y vivida en comunidad. Bajo esta perspectiva, el método Sirenaica se entiende como un organismo vivo, que se transforma y adapta a las necesidades de los participantes y a los contextos sociales en los que se desarrolla. Así, su valor no reside únicamente en los contenidos musicales que transmite, sino

también en la forma en que posibilita la participación, el encuentro y la construcción de tejido social a través del canto.

La metodología Sirenaica, es decir, el análisis y estudio general de todos los procesos de la fundación, es constantemente nutrida por la realización de una búsqueda incansable de actualización de conocimientos impartidos por otros, la auto búsqueda de cada artista formador y del equipo de gestión cultural, la capacidad creativa de los coristas que durante la clase tienen la oportunidad de auto superarse en todos los aspectos, generan una renovación concurren de algunos aspectos funcionales dentro de la fundación y por supuesto también dentro del método.

A lo largo de la historia de la fundación han sido varios los referentes internos que se han sumado a la construcción del método, trayendo conceptos aprendidos o descubiertos en la práctica constante, creando nuevas estrategias, actividades y canciones y así mismo fortaleciendo una metodología que no es estática sino que está en constante movimiento.

Algunos de los referentes internos más importantes han sido Carmenza Hincapié con sus aportes escénicos desde el principio de la historia pedagógica y social de Sirenaica, incluyendo una visión artística y creativa única que dio vida a ilustraciones, puestas en escena, vestuarios, montajes artísticos, conciertos, entre otros.

Juan Carlos Gómez, desde su visión pedagógica especializada incluye partituras de su autoría con actividades rítmico melódicas, lúdicas, canciones completas que se suman al repertorio y que han sido grabadas para estar disponibles en los canales de distribución musical de la fundación, además de un trabajo rítmico y coreográfico completo de las canciones, brindando mejoría y coherencia en el trabajo de campo con los niños y niñas, además la composición y los arreglos del repertorio hacen parte de los aportes más importantes de este artista formador, es también clave la inclusión de la metodología de Gamificación por parte de Juan Carlos, quien incluye en sus clases herramientas del juego, que conectan a los integrantes del coro con la temática de la actividad y suman la competencia como un elemento de gran valor al aprendizaje.

Camilo Carvajal de la Rivera en su paso por la fundación hizo parte del proceso de formación en teatro musical y creó los conceptos teatrales para llegar a lo que hoy se conoce como coro escénico, fortaleció los aspectos rítmicos y creo una identidad comunicativa por medio del ritmo como parte del ADN del método Sirenaica.

Valeria Alvarado como artista activa y en su paso como formadora, fortaleció los conceptos dancísticos y estéticos de los programas y del método, sumando actividades propias del arte de la danza para agregarlos a los conceptos vocales y del cuerpo como instrumento musical.

Por supuesto la directora y fundadora María Adelaida Mejía quien inició este proyecto adaptando sus propios conocimientos pedagógicos, metodológicos, técnicos y didácticos para hacer de este proyecto lo que hoy es, trajo en el 2001 desde su aprendizaje por Alemania y el mundo una metodología en red que incluía el uso de la música colombiana como primer acercamiento al canto, la estrategia de ir hasta las escuelas y colegios de los niños, la realización de conciertos masivos para mostrar el trabajo realizado en los ensayos y una visión artística que aportó a la fundación una combinación perfecta entre los aspectos sociales y artísticos.

2.3.3 Principios fundamentales - Habilidades para la vida

El método coral de la Fundación Sirenaica representa un modelo pedagógico innovador y adaptable, capaz de generar impactos significativos en múltiples niveles: individual, comunitario, social y cultural. Su enfoque participativo, inclusivo y sensible al contexto sociocultural y geográfico lo posiciona como una herramienta eficaz para la transformación social y el fortalecimiento del tejido comunitario a través de la música y el canto. Las habilidades para la vida abordadas durante la clase por medio de juegos, canciones, ejercicios, entre otros, son el detalle intrínseco y vital para que esta social y musical funcione y cambie vidas.

Estas son algunas de las habilidades para la vida de la fundación Sirenaica explicadas y contextualizadas a continuación:

- Respeto: Trato digno y empático hacia todos.
- Amor: Cualidad fundamental que promueve en las acciones empatía, sentido de pertenencia y búsqueda del bien común.
- Fortaleza: Determinación y resiliencia ante los retos propios de la formación.
- Alegría: Actitud positiva ante la vida y capacidad de disfrutar la experiencia del arte.
- Gratitud: Reconocer la formación artística y humana recibida.
- Responsabilidad: Cumplimiento de compromisos y normas establecidas.
- Solidaridad: Apoyo a los compañeros en su aprendizaje y trabajo grupal.

Es notable que la ciudad de Medellín ya no es la misma del 2001, año en el que Sirenaica inició, pues si bien las problemáticas sociales están en constante cambio, existen vulnerabilidades diferentes en las cuales los espacios como los ofrecidos por Fundación Sirenaica cobran cada vez más relevancia para la formación integral de las nuevas generaciones; el canto coral brinda a los niños, las niñas y los jóvenes, la capacidad de trabajar en equipo (todos cantamos juntos), de construir comunidad (canto con quienes tengo a mi alrededor, sin importar de dónde vienen o cómo se ven), de afianzar su sentido de la responsabilidad (mi parte en cada obra es extremadamente importante), de poner en práctica la confianza (mis compañeros y compañeras también saben lo que están haciendo y han estudiado y trabajado tanto como yo), de conocerse y reconocerse a sí mismos (¿cómo se siente mi cuerpo cuando canto? ¿Qué debo hacer para que el sonido salga como yo quiero? ¿Cómo conecto mi cuerpo para cantar y moverme al mismo tiempo?) y de conocer y reconocer a los demás en armonía.

2.3.4 Competencias del método Sirenaica

El método Sirenaica, a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado un conjunto de competencias que integran aspectos corporales, musicales, cognitivos y expresivos, contribuyendo a una formación integral en el canto coral. Entre ellas se destacan:

- Trabajo corporal: se fundamenta en prácticas como el yoga, los estiramientos inspirados en el taichí, los calentamientos físicos en parejas y los ejercicios diseñados por los artistas formadores, con el fin de preparar el cuerpo como soporte de la voz.
- Ritmo: inspirado en la rítmica de Dalcroze, se promueve el movimiento corporal como herramienta para interiorizar el pulso y la métrica, favoreciendo el desarrollo artístico, la musicalidad y la comunicación no verbal.
- Audición: mediante herramientas experienciales e imitativas, se fortalece la capacidad de escucha activa, la afinación y la sensibilidad auditiva necesaria para el trabajo coral.
- Atención y concentración: se estimulan a través de canciones cortas, cánones, juegos rítmicos y canciones lúdico-pedagógicas que requieren memoria inmediata y respuesta ágil.
- Técnica vocal: se desarrolla principalmente a través del repertorio coral y los ejercicios de calentamiento vocal, promoviendo una emisión sana de la voz, la afinación y el control respiratorio.
- Historia y Geografía: fomenta el conocimiento cultural y musical a través de repertorios de diferentes épocas y lugares del mundo, lo que permite comprender la procedencia de los ritmos y valorar la diversidad.
- El cuerpo como instrumento musical: reconoce el cuerpo en su totalidad como soporte expresivo y sonoro, integrando la voz, la respiración, el movimiento y la expresividad corporal en una unidad artística.
- Coordinación: se potencia mediante ejercicios que combinan movimiento, canto y ritmo, favoreciendo la integración de diversas habilidades motoras y musicales.
- Entonación: se trabaja a través de ejercicios de escucha, imitación y afinación colectiva, consolidando la precisión tonal y la cohesión del grupo coral.
- Memoria: se estimula al aprender e interpretar repertorios sin partitura, lo que desarrolla la retención auditiva, visual y motora de los contenidos musicales.
- Lateralidad: se incorpora mediante dinámicas corporales y juegos rítmicos que requieren conciencia y dominio de ambos lados del cuerpo, contribuyendo al desarrollo psicomotor.

- Sincronización: se fortalece al cantar en conjunto, coordinando respiraciones, entradas y cierres, lo que favorece la precisión rítmica y la cohesión grupal.

En esta investigación se han podido evidenciar rasgos únicos en el método Sirenaica, tanto en su estructura como en su creación y organización de conceptos inspirados en otros autores, influencias, experiencias, entre otros, también la importancia de adaptar los conceptos y competencias pedagógicas al contexto donde se aplique, la capacidad de adaptación que pueda tener un método para irse moldeando y transformando a medida que el tiempo transcurra. Explorando además los fundamentos conceptuales, pedagógicos y socioculturales que sustentan que es notorio que puede aplicarse en otros contextos, analizando su impacto potencial en comunidades con características geográficas y culturales diversas de manera transversal, se expone una narrativa referenciando a, Émile Jaques-Dalcroze, Justine Ward, Zoltan Kodály, Edgar Willems, entre otros, además de personas cercanas a la fundación o algunos cuyo su paso por la misma significó aportes metódicos, quienes fueron inspiración para la recopilación, organización y clasificación del método Sirenaica que hasta la fecha sigue vigente

Figura 1.

Ejemplo de la primera sesión de clase

AÑO 1 NIVEL INICIAL			
CLASE Nº 1	LOGRO	ACTIVIDAD	TIEMPO
Trabajo Corporal	Ubicación espacial.	1 Posición coral con distancia de codos y círculo A*** CL1	10 min
	Postura y posición.	2 Explicación PRE y OSO A CL1	3 min
	Estiramiento corporal.	3 Barco con el cuerpo CL1	7 min
Calentamiento Vocal	Conciencia del mecanismo de la respiración.	4 Terapia respiratoria A* CL1	5 min
		5 La fuente, sacapuntas, olla y tren CL1****	2 min
	Demuestra una emisión sana de la voz.	6 Exploración del registro A : Sirenas, Burbujas, Gatos, Brujas, Lobos Brr. CL1	2 min
		7 La flor A CL1	1 min
	Utiliza su voz de cabeza a través de rutinas vocales.	8 Una nota larga y pareja A CL1	2 min
		9 Diferentes emisiones del sonido CL1	2 min
		10 Rutinas de entrenamiento Vocal A CL1****	10 min
Estimulación Musical	Imitación de intervalos ascendentes y descendentes.	11 Manos grados A CL1	3 min
		12 Grados números A CL1	3 min
	Repite en eco ideas musicales.	13 Ritmo y cuerpo A CL1	6 min
Repertorio	Desarrolla la concentración y la atención.	14 ¿Cómo te llamas? A CL1	10 min
	Lúdico-pedagógicas.	15 Fray Santiago-E Gallo Pinto CL1	10 min
	Conoce las diferentes regiones de Colombia.	16 Folclore Caribe - Explicación pág 25 y 34 del libro naranja CL1	2min
	Colombia	17 Esquema rítmico del porro CL1	3 min
	Montajes Específicos	18 La Múcura CL1	28 min
	Montaje de conciertos	19 Montaje de conciertos	10 min
	Pausa Activa	0 Actividades comodín para pausa activa	1 min

* En las 8 primeras clases realizar la terapia acostados, boca arriba y cuerpo alineado.

** Si hay un grupo con integrantes antiguos que tienen la canción, ésta se puede trabajar con segunda voz y esquema rítmico acompañante.

*** Organizar la posición coral teniendo en cuenta las características de la voz de cada niño: color, potencia, registro, estabilidad tonal y por último la

**** Estos ejercicios se usan a necesidad del grupo, (uno o dos al tiempo, o todos) pero SIEMPRE deben hacerse.

***** Estos ejercicios son acumulativos.

Fuente: Libro "Paso a Paso" del método Sirenaica.

3. Contextualización

La Fundación Sirenaica nació en el año 2001 como un proyecto social y cultural enfocado a la educación ciudadana de niños, niñas y jóvenes a través del canto coral. Durante esta época, la ciudad atravesaba problemáticas sociales, económicas y culturales que ponían en especial riesgo a la población infantil, para quienes la necesidad de espacios seguros en los cuales invertir su energía y ocupar su tiempo libre para aprender, se hacía indispensable. El programa Red Coral Escolar de Medellín creado por la Directora María Adelaida Mejía, abrió el camino coral infantil de la ciudad con un programa transformó la vida de sus pioneros por medio del arte, el programa inició con 1000 niños en su primer año y partiendo de ahí ha sido intermitente pero sin pausa a lo largo de los últimos 24 años, esta iniciativa se caracterizaba por llevar la música hasta los barrios de los niños, niñas y jóvenes y así reducir la brecha socioeconómica que impedía el acceso de la población menos beneficiada a la educación musical.

A partir de ahí, Medellín empezó a apostar por la cultura como eje transformador de las comunidades, y surgieron diferentes procesos y proyectos de formación artística y cultural que se asemejan en su estructura de trabajo al programa fundador Red coral, pues estos también se realizan durante la jornada complementaria escolar y el docente se desplaza hasta la comuna beneficiada.

En este auge, se formalizó el proyecto Fundación Sirenaica pero en ese momento surgiendo como iniciativa privada, con el enfoque puesto en seguir apoyando a quienes en algunos periodos de tiempo quedaron sin beneficio musical debido a agentes externos, apostó por construir un programa completamente gratuito con el fin de impactar a los niños y las niñas más vulnerables de la ciudad, consiguiendo donaciones privadas que permitían continuar con el proceso musical de quienes ya habían iniciado el aprendizaje y también de quienes aún estaban por comenzar, así fue como estos pioneros fueron creciendo y se creó la necesidad de que se abriera un espacio para la formación artística de jóvenes.

El coro Iuventus, reunió los integrantes más talentosos de toda la ciudad creando así un coro de proyección nacional e internacional que fue y sigue siendo el mayor referente de

la metodología pues Sirenaica enfocó sus esfuerzos en una formación de la más alta calidad artística, a través de una metodología propia e innovadora: Método Sirenaica, que para ese momento aún no había recibido este nombre pero que se fue desarrollando y construyendo a partir del conocimiento pedagógico de quienes lo impartían, logrando así a través de los años llegar a un resultado actual que transversaliza la metodología: el coro escénico; una iniciativa que combina el canto coral y los movimientos corporales en escenario para enriquecer los montajes artísticos.

Este concepto que fue declarado por primera vez dirigiéndose hacia el coro juvenil Iuventus de la fundación por parte de la maestra y directora cubana Digna Guerra en el año 2017, quien lo utilizó y permitió la resonancia del mismo por parte del equipo de formadores de Sirenaica, este término no se había utilizado antes en el contexto colombiano para referirse a una metodología o un proceso pedagógico con tales resultados artísticos por tanto, el precedente que esto creó en el país da cuenta de los resultados de una metodología no solamente vocal sino artística e integral.

De esta manera, el canto coral en Fundación Sirenaica empezó a invadir la ciudad por medio de semilleros corales en las instituciones educativas públicas del municipio y sus alrededores, dándole forma y nombre al programa “Ampliando horizontes” que posteriormente cambio su nombre al que actualmente posee “¿Quieres cantar?”, se enfocó en expandir el impacto social por medio de quienes alguna vez habían recibido esta formación cuando estaban creciendo, este concepto se conoce como “formador de formadores” que actualmente tiene el nombre de “escuela de monitores” y educa de manera gratuita a jóvenes para que hagan parte del equipo de trabajo de la fundación y puedan replicar lo que aprendieron además de tener oportunidades laborales por medio de la enseñanza musical.

Posterior a la creación del coro de proyección de jóvenes se construyó el proyecto Piccollo que tiene como objetivo reunir a los niños y niñas más talentosas con edades entre los 7 y los 12 años este coro tiene como diferencia la exigencia musical y el compromiso de ellos y sus familias a participar.

Sirenaica fortalece los procesos individuales por medio de pequeños solos dentro de las canciones que después se convierten en grandes interpretaciones dentro de espectáculos

muy importantes, con la intención de fomentar la participación se creó el formato Cantarte que se basa en conciertos tipo galas con cantantes solistas que pueden prepararse, ensayar y finalmente presentarse como parte fundamental de su carrera como artistas.

En la actualidad Fundación Sirenaica continúa sus procesos formativos en varias líneas iniciando con el proyecto “¿Quieres cantar?” que escoge niños y niñas que demuestran aptitudes musicales y vocales y les brinda un proceso de formación en canto coral y coro escénico de manera gratuita, contando en 2025 con 800 participantes en 17 centros de formación (Instituciones educativas, UVA, Parques biblioteca, acciones comunales, entre otros) a este proceso que se le conoce como semillero, con coros formados que tienen una línea de trabajo propio en cada comuna, a partir de ahí se seleccionan algunos coristas específicos que dan pie para que se nutran los coros de proyección, Piccolo, el coro infantil, y Iuventus, coro juvenil que reúne a los y las participantes más avanzados de cada uno de los semilleros.

Estos coros representativos hacen parte de montajes no sólo corales sino de festivales que se realizan en la ciudad y el país; así como de montajes sinfónico – corales con las orquestas profesionales de la ciudad, la Filarmónica de Medellín y la Sinfónica EAFIT, entre los montajes realizados se encuentran la Novena Sinfonía de L.V. Beethoven, el Carmina Burana de C. Orff, las danzas Polovetzianas de Aleksandr Borodín entre otros, además estos coros realizan ensayos más intensivos y con objetivos artísticos avanzados.

3.1. Características y conceptos de la metodología Sirenaica:

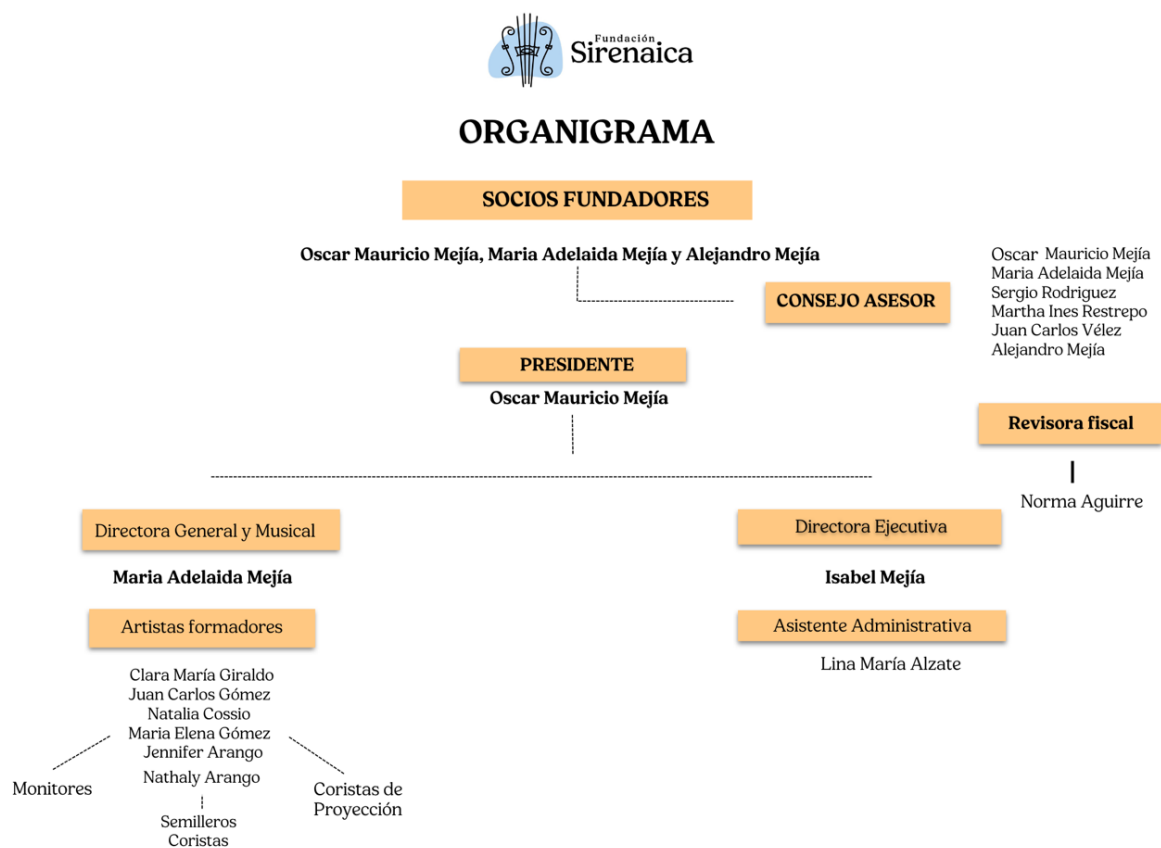
Artista formador: Cantante con formación en docencia o en música con un recorrido por la fundación Sirenaica y que tiene como oficio enseñar en esta.

Paso a paso: Libro de contenidos y programación clase por clase. Niveles Sirenaica: Inicial, básico, intermedio, medio y avanzado. Nosotros vamos: Concepto creado a partir de formar procesos corales cerca de los entornos de los niños, niñas y jóvenes. El cuerpo como instrumento musical: Eje fundamental y concepto propio de la metodología. Coro escénico: Resultado transversal de la metodología. Audiciones: Inicio fundamental del proceso en el método coral Sirenaica. Laboratorio creativo: Momento fomentado por el artista formador

para que los participantes a los coros utilicen sus ideas y percepciones y las conviertan en arte. Proyecto creativo: Competencia desarrollada en clase para fomentar la creatividad del colectivo coral. ¿Quieres cantar? (Anteriormente Ampliando horizontes): Proyecto coral inicial de la Fundación Sirenaica. Escuela de monitores: Espacio para formar a los jóvenes que llevan un proceso en la fundación y quieren desarrollarse como artistas formadores. Formador de formadores: Talleres para formar docentes externos en iniciación coral, técnica vocal, dirección entre otros. Crearte: Festival de la Fundación Sirenaica. Cantarte: Conciertos temáticos que combinan música y poesía.

Figura 2.

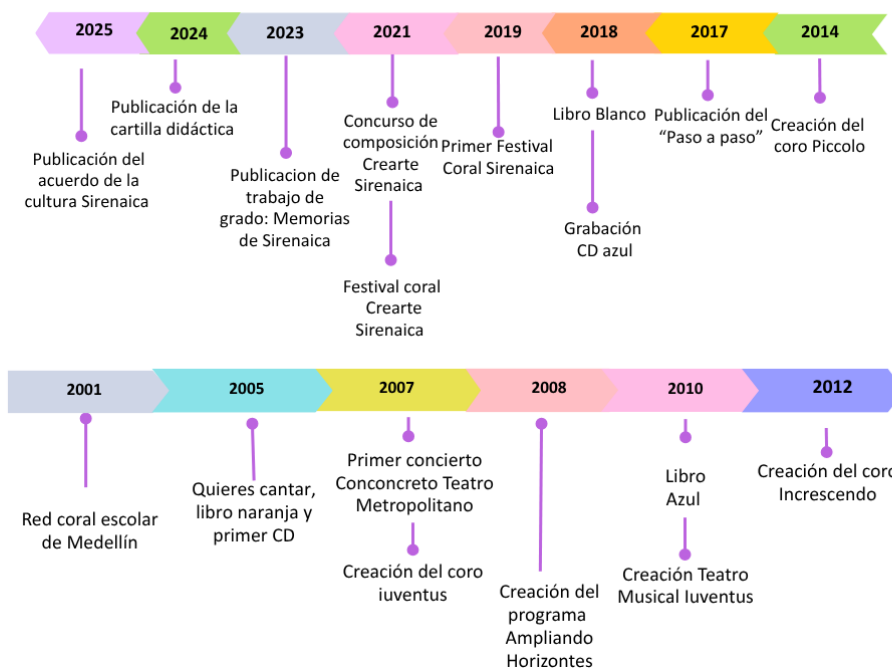
Organigrama de la Fundación Sirenaica

Fuente: elaboración propia

Figura 3.

Línea de tiempo pedagógica de la fundación Sirenaica

Fuente: elaboración propia

4. Metodología

Este Trabajo de Fin de Máster se enmarca en el enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP), el cual busca comprender y transformar la realidad a partir de la implicación activa de los actores que la conforman. La elección de este enfoque responde a que la investigadora ha hecho parte de la Fundación Sirenaica desde la niñez, lo que le otorga una perspectiva interna y vivencial, a la vez que permite generar propuestas que fortalezcan el proyecto educativo de la institución.

El proceso metodológico se estructura en tres fases:

1. Fase diagnóstica: se realizó un análisis pedagógico de la metodología coral de Sirenaica, identificando sus orígenes, fundamentos, influencias y competencias. Para ello se recurrió a la sistematización cualitativa a través de entrevistas, revisión documental, observación participante y memoria vivencial.
2. Fase de aplicación piloto: con el coro Colibrí, se diseñaron y aplicaron algunas actividades de iniciación en teoría musical, con el propósito de explorar la pertinencia y efectividad de integrar el lenguaje musical básico en los procesos corales de la Fundación. Esta experiencia permitió recoger insumos sobre las reacciones, logros y dificultades de los estudiantes.
3. Fase de propuesta de intervención: a partir de los hallazgos, se elabora una cartilla pedagógica de teoría musical básica, que servirá como recurso práctico y sistematizado para fortalecer los procesos de formación coral en Sirenaica. La cartilla recoge actividades, dinámicas y herramientas adaptadas a la metodología de la Fundación, con el fin de integrar la teoría musical como una competencia dentro de los logros del método.

4.1 Técnicas de recolección de información

Para el desarrollo de la investigación se emplearon las siguientes técnicas de corte cualitativo:

- Entrevistas semiestructuradas: dirigidas a formadores y directores de la Fundación, con el fin de recoger sus percepciones sobre la enseñanza de la teoría musical y su lugar dentro del método coral.

Entrevista a Clara María Catalina, María Adelaida Mejía, María Elena Gómez.

- Observación participante: tanto en los ensayos de los coros de Sirenaica como en las actividades aplicadas al coro Colibrí, registrando actitudes, reacciones y formas de aprendizaje de los estudiantes.
- Análisis documental: revisión de materiales internos de la Fundación (programas, repertorios, informes y registros pedagógicos) para comprender la evolución de la metodología coral.

Libro blanco, libro naranjado, libro azul, cartilla Red coral, libro paso a paso.

- Memoria vivencial: aprovechando la experiencia de la investigadora como integrante de Sirenaica, se integraron recuerdos, reflexiones y aprendizajes que complementan la mirada crítica y permiten un análisis desde dentro.

5. Diagnóstico

En el trayecto de análisis de la metodología coral de la Fundación Sirenaica se han identificado algunas necesidades que limitan el proceso integral de la formación musical que pretende brindar a los niños, niñas y jóvenes. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso práctico y sistematizado que permita integrar de manera consistente la teoría musical en la práctica coral. Si bien la institución ha consolidado un sólido enfoque vocal, corporal y escénico, se evidencia una carencia de actividades pedagógicas diseñadas específicamente para trabajar los elementos básicos del lenguaje musical. Esta situación plantea la necesidad de desarrollar materiales y estrategias que, sin desarticular la esencia del método, complementen la formación coral y ofrezcan a los estudiantes herramientas concretas para comprender, aplicar y transferir los contenidos teóricos a la experiencia interpretativa.

Esta investigación precisó tres pasos fundamentales a seguir: el primero, es el análisis y estudio de las posibles causantes del problema acerca de la falta de interés y motivación por parte de los estudiantes de música, frente a la formación de la teoría musical, especialmente en la fase inicial de sus estudios, que es cuando más se genera dificultad de aprendizaje; el segundo, es la propuesta de una metodología propia de la investigadora, evidenciando los estudios previamente establecidos y la solución de los posibles causantes del problema; el tercero, es el diseño de una herramienta desarrollada como insumo para poner en práctica el método planteado, este apartado explica todos los aspectos que contiene el prototipo del producto desarrollado, demostrando la integración de los contenidos metodológicos propuestos.

Con base en las observaciones, entrevistas, revisión documental resulta necesario y pertinente crear herramientas pedagógicas para los artistas formadores de la fundación que apoyen sus conocimientos y faciliten la adaptación de este logro a las aulas de clase, además, se garantiza la conexión entre los coros pues con una misma herramienta se puede entender que todos a sus niveles están aprendiendo lo mismo.

Si bien en el libro azul de la Fundación Sirenaica existe un material muy ordenado y planteado acerca de teoría musical, este no está tan accesible al entendimiento de los niños, niñas y jóvenes.

5.1. Descripción del contexto

El coro Colibrí de la Fundación Sirenaica tiene un proceso de alrededor de 3 años con su actual artista formadora e investigadora de la investigación en cuestión, aunque algunos niños y niñas han llegado al coro hace menos tiempo se han adaptado con facilidad al nivel en el que este está, este coro ha hecho repertorio variado a lo largo de este tiempo: música colombiana, Latinoamérica, religiosa, europea entre otras, actualmente, en el desarrollo de esta investigación están en el montaje del repertorio de Disney fortaleciendo así sus procesos vocales como solistas. Los niños de este coro viven en los diferentes barrios de la comuna 4 y estudian en instituciones públicas de la ciudad, el estrato socioeconómico de este lugar de Medellín está entre 2 y 3 lo que por consecuencia da a entender que las familias no están en la capacidad económica para pagar clases de música, canto, teoría musical o en este caso todas juntas, es por esto que Sirenaica cumple el papel de un agente transformador lleno de oportunidades educativas y artísticas para este sector.

Los integrantes del coro Colibrí han recibido una formación pedagógica por medio de Sirenaica basada en el método de la fundación con influencias estilísticas de su artista formadora que se relacionan mucho con el juego y el aprendizaje por medio de dinámicas lúdicas.

A partir de ahí se creó la propuesta de intervención basada en actividades que acerquen a los coristas al lenguaje musical por medio de la curiosidad, la conexión grupal, la necesidad de conocer más y el amor por el crecimiento individual y grupal. Las actividades planteadas evocan la diversión, la participación y el aprendizaje y son un resultado de la combinación del conocimiento y experiencia del método Sirenaica y el conocimiento de la artista formadora basado en una de las metodologías conocidas como gamificación.

5.2. Gamificación

Esta metodología se basa en incluir elementos propios de los juegos durante el proceso pedagógico, niveles, puntajes, clasificaciones entre otras son algunas de las características típicas tomadas de los juegos de mesa y videojuegos. Con estas herramientas, la Gamificación busca aumentar la motivación de los estudiantes y en muchos casos, la concentración puesto que invita al estudiante, en este caso al corista, al reto constante de ganar, siempre mezclando la competencia con la cooperación, ya que la mayoría de herramientas de clase basadas en esta metodología, son grupales, con estrategias de aprendizaje y que fomentan la empatía incluso en el contexto de competición, Vygotsky (1979) destaca que el juego y la interacción social son motores del desarrollo cognitivo, lo que refuerza la pertinencia de las actividades grupales y lúdicas dentro del proceso coral siendo la Gamificación una influencia pertinente en el desarrollo del proyecto de intervención.

Esta metodología es muy afín a la forma de trabajo de la fundación y se incluye como un eje de fortalecimiento a las herramientas pedagógicas ya creadas.

5.3. Actividades

5.3.1. Actividad de recopilación de percepciones, entrevistas, recopilación acerca del método en la mesa de trabajo Sirenaica: para dar inicio a la investigación se llevó a cabo una recopilación de documentos, entrevistas y percepciones durante la mesa de trabajo de Sirenaica. Este espacio permitió identificar las principales inquietudes de los artistas formadores, así como recoger sus reflexiones sobre la construcción y aplicación del método coral. Las entrevistas semiestructuradas y las conversaciones informales ofrecieron insumos de gran valor para comprender las prácticas pedagógicas y los retos en torno a la integración de la teoría musical en el proceso coral.

5.3.2. Análisis de documentos, cartillas, investigaciones previas, material pedagógico: el material recolectado fue sometido a un proceso de revisión documental, en el cual se identificaron patrones, referentes pedagógicos y elementos clave que sustentan el

trabajo metodológico de la Fundación Sirenaica. Entre estos se incluyen cartillas internas, investigaciones previas y materiales pedagógicos utilizados en diferentes momentos históricos. Este análisis se convirtió en la base del marco teórico, ya que permitió relacionar los fundamentos del método con corrientes pedagógicas reconocidas (Kodály, Orff, Dalcroze, Willems, Ward), así como con experiencias latinoamericanas como El Sistema en Venezuela.

- 5.3.3. Planeación del cronograma de actividades: Con base en los hallazgos previos, se estructuró un cronograma de actividades que incluyó tanto la implementación del proyecto de intervención como la construcción de la cartilla pedagógica. En esta planeación se priorizaron las etapas de diagnóstico inicial, diseño de actividades lúdico-musicales, aplicación progresiva en el coro Colibrí, evaluación formativa y sistematización de resultados. El cronograma permitió organizar de manera clara los tiempos, recursos y responsables de cada fase.
- 5.3.4. Realización de actividades en el aula de clase con el coro Colibrí: Una vez planificadas, las actividades se implementaron en el aula con los niños, niñas y jóvenes del coro Colibrí. Estas sesiones incluyeron juegos musicales, dinámicas de percusión corporal, ejercicios de reconocimiento de notas, compases y tonalidades, siempre en articulación con el repertorio coral. La intervención buscó despertar la curiosidad musical y favorecer la comprensión del lenguaje escrito de la música, integrando teoría y práctica de manera natural en los ensayos.
- 5.3.5. Creación de la cartilla: ¿Quieres cantar? Iniciación a la teoría musical. A partir de los resultados de las sesiones con el coro Colibrí y de la sistematización de las actividades más efectivas, se diseñó una cartilla pedagógica que reúne juegos, dinámicas y ejercicios para la iniciación en la teoría musical básica. Este recurso se planteó como un material de apoyo tanto para los coristas como para los artistas formadores de la

Fundación Sirenaica, con el fin de fortalecer la enseñanza del lenguaje musical de manera accesible, práctica y lúdica.

- 5.3.6. Evaluación: La evaluación del proceso se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y formativo, con el objetivo de valorar los aprendizajes alcanzados por los coristas y la pertinencia de la propuesta pedagógica. Para ello se utilizaron instrumentos como bitácoras de observación, listas de cotejo cualitativas y registros audiovisuales, los cuales permitieron documentar la participación, comprensión y apropiación de los contenidos musicales. Asimismo, se realizó una valoración crítica del impacto de la investigación y de la cartilla como producto pedagógico.
- 5.3.7. Entrega de la cartilla: Finalmente, la cartilla ¿Quieres cantar? Iniciación a la teoría musical fue presentada y entregada a los niños y niñas del coro Colibrí, así como al equipo pedagógico de la Fundación Sirenaica. Este acto simbolizó no solo la culminación del proyecto de intervención, sino también la apertura hacia nuevas posibilidades metodológicas en la formación coral, consolidando un recurso que puede ser replicado, adaptado y enriquecido en futuros procesos educativos de la fundación.

6. Proyecto de intervención: ¿Quieres cantar? iniciación a la teoría musical - como apoyo al método coral Sirenaica.

La práctica coral en la Fundación Sirenaica ha demostrado ser un camino eficaz para el desarrollo musical, individual y social de niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Medellín. No obstante, fortalecer la comprensión del lenguaje musical escrito, auditivo y sonoro permite una mayor autonomía, apreciación consciente y capacidad de interpretación, que busca enriquecer el proceso de los semilleros corales para garantizar una mayor fluidez en el momento en el que los coristas llegan a los coros de proyección de la fundación. Esta intervención propone incluir elementos básicos de la teoría musical de manera lúdica y gradual, integrados al proceso coral, respetando el enfoque vivencial, sensible y pedagógico del método Sirenaica, unificando conceptos y herramientas para poder incluir el logro de teoría musical dentro del método Sirenaica.

Con el ánimo de poder evidenciar y probar las herramientas didácticas y elementos pedagógicos que se proponen para desarrollar un nuevo logro en el método de la fundación, es necesario realizar una intervención en uno de los coros de Sirenaica y así poder analizar los resultados de la propuesta de esta investigación. El coro Colibrí, ubicado en el barrio Manrique de la comuna 4 de la ciudad de Medellín, será la población escogida para realizar esta propuesta ya que la investigadora es docente de este grupo desde hace 3 años y algunos integrantes asisten a ese lugar desde hace más de 5 años, actualmente el coro cuenta con 25 coristas entre los 6 y los 14 años.

A continuación se sustentarán las actividades a realizar y se mostrará el resultado final de esta propuesta la cual será una cartilla pedagógica para artistas formadores que tendrá como objetivo principal acompañar a los grupos en el proceso de aprendizaje del lenguaje musical de una forma coherente, ordenada y unificada.

6.1. Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una intervención pedagógica de iniciación en la teoría musical aplicada al método Sirenaica, con el fin de fortalecer las competencias musicales de los participantes desde el conocimiento del lenguaje musical básico.

Objetivos específicos

Introducir los elementos básicos del lenguaje musical (notas, figuras, pentagrama, duración, ubicación) mediante estrategias activas y contextualizadas.

Articular los contenidos teóricos con las prácticas corales de Sirenaica.

Construir una cartilla como material pedagógico para los artistas formadores de la fundación.

7. Contextualización

Este trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Medellín, Antioquia (Colombia), en el contexto de la Fundación Sirenaica, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación artística y musical de niños, niñas y jóvenes a través del canto coral. El propósito principal de este estudio es organizar, sistematizar y analizar la metodología coral desarrollada por la fundación, así como identificar herramientas pedagógicas que puedan aportar a esta método específicamente en la teoría musical inicial puesto que se identifica una necesidad en este aspecto.

Lo particular de esta investigación radica en que es realizada por una de las integrantes activas de la fundación, quien ha formado parte de ella durante más de 24 años. Esta doble condición —como participante y como investigadora— permite una mirada profunda y sensible desde el interior de la experiencia, con un enfoque que busca reconocer el valor pedagógico y social de la práctica coral de Sirenaica, a la vez que se aportan elementos para su formalización metodológica y fortalecimiento en los logros del método coral.

Este trabajo se plantea como una contribución significativa al fortalecimiento del entorno educativo y musical comunitario, al sistematizar una experiencia viva, con impacto comprobado, que puede servir de modelo para otros contextos similares. A través de una investigación rigurosa, reflexiva y comprometida, se busca potenciar la capacidad transformadora del canto coral y visibilizar una metodología construida colectivamente en el territorio, con raíces en la experiencia, la inclusión y la formación integral.

El proyecto de intervención fue elaborado en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín, comuna 4, con los integrantes del coro Colibrí, el cual lleva ensayando en este barrio por más de 20 años consecutivos, los coristas que pertenecen a él están en edades desde los 6 hasta los 14 años y algunos llevan un proceso vocal de hasta 6 años.

7.1. Competencias

Tabla 1.

Competencias desarrolladas en el proyecto de intervención.

Dimensión	Competencia pedagógica	Descripción	Evidencia en el proyecto
Musical	Teoría musical básica	Reconocimiento de notas, ritmos, compases y símbolos musicales.	Actividades de lectura y escritura musical en la cartilla.
Musical	Competencia auditiva	Relación entre el símbolo escrito y el sonido.	Ejercicios de solfeo melódico y rítmico vinculados a repertorio coral.
Musical	Entonación y afinación	Correspondencia entre lectura musical y producción vocal.	Juegos de eco melódico y lectura cantada en grupo.
Cognitiva	Atención y concentración	Sostener la atención durante juegos y ejercicios teórico-musicales.	Dinámicas cortas (cánones, juegos de ritmo) que requieren enfoque.
Cognitiva	Memoria musical	Retención de patrones sonoros y rítmicos.	Actividades de repetición y memorización de secuencias musicales.
Cognitiva	Pensamiento lógico-simbólico	Asociación entre signos abstractos (partitura) y la práctica coral.	Uso progresivo de partituras y símbolos en canciones.
Socioemocional	Colaboración y escucha activa	Coordinación con compañeros en dinámicas corales y juegos rítmicos.	Actividades grupales de percusión corporal y canto en conjunto.

Socioemocional	Confianza y expresión	Disminuir el temor hacia la teoría musical mediante metodologías lúdicas.	Juegos y ejercicios en formato de reto colectivo.
Socioemocional	Sensibilidad estética	Valorar la música como lenguaje estructurado y creativo.	Relación entre teoría, repertorio coral y vivencia artística.
Pedagógica	Diseño de recursos didácticos	Elaboración de materiales que facilitan la enseñanza.	La cartilla como producto final con actividades progresivas.
Pedagógica	Innovación educativa	Integración de la teoría musical en un contexto coral comunitario.	Adaptación de ejercicios a la metodología Sirenaica.
Pedagógica	Investigación-acción	Reflexión sobre la práctica para mejorar estrategias.	Sistematización cualitativa, entrevistas y observación participante.
Pedagógica	Mediación lúdica	Uso de juegos, dinámicas y repertorio para enseñar teoría.	Actividades basadas en canciones, eco-juegos y percusión corporal.

Fuente: *elaboración propia.*

8. Metodología

El presente proyecto se enmarca en el enfoque de la Investigación-Acción Participativa (IAP), dado que la investigadora asume un doble rol: como formadora y como parte activa de la experiencia coral, lo cual le permite incidir en el proceso al tiempo que lo analiza. En este sentido, la participación de los coristas del grupo Colibrí no se limita a la recepción de actividades, sino que se extiende a la construcción y validación de las mismas, convirtiéndose en agentes fundamentales del proceso. Este enfoque resulta pertinente, ya que, como señala Kemmis (1988), la IAP busca transformar la práctica social y pedagógica mediante la reflexión conjunta de quienes la llevan a cabo, favoreciendo la mejora continua y el empoderamiento de la comunidad participante.

La metodología adoptada es de carácter cualitativo, puesto que el objetivo central no es cuantificar resultados, sino comprender cómo los niños y niñas se aproximan a la teoría musical a través de la práctica coral. Desde la perspectiva de Stake (1999), la investigación cualitativa permite captar los significados y procesos que emergen en contextos educativos específicos, privilegiando la profundidad interpretativa frente a la medición numérica. Por su parte, Denzin y Lincoln (2011), plantearon que la investigación cualitativa permite captar la complejidad de los fenómenos educativos al integrar múltiples perspectivas y fuentes de información, lo cual favorece la riqueza interpretativa de este estudio.

El procedimiento de implementación se estructuró en diferentes etapas. En primer lugar, se realizó un diagnóstico inicial, en el que se observaron y documentaron las estrategias que los coristas empleaban para abordar el repertorio sin contar con un soporte teórico explícito. A partir de estos hallazgos, se diseñaron y adaptaron diversas actividades, en su mayoría de carácter lúdico y creadas por la propia investigadora, que fueron progresivamente introducidas en los ensayos. Esta fase de diseño e introducción de actividades buscó establecer una relación directa entre el repertorio coral y el aprendizaje teórico, garantizando que los contenidos musicales no se percibieran como ajenos, sino integrados a la práctica.

La etapa de aplicación progresiva consistió en la incorporación gradual de nociones teóricas mediante dinámicas vivenciales, juegos y ejercicios vinculados a las canciones. De esta manera, la teoría se integró en la experiencia coral de forma natural y significativa,

favoreciendo el aprendizaje experiencial, en consonancia con lo propuesto por Dewey (1938) respecto al vínculo entre experiencia y educación.

La evaluación del proceso tuvo un carácter formativo y cualitativo. Se priorizó la observación participante y la verificación práctica de aprendizajes, tales como el reconocimiento de símbolos musicales, la identificación de ritmos y la comprensión de tonalidades, evitando recurrir a exámenes estandarizados. Esta modalidad evaluativa permitió atender al progreso individual y colectivo, fomentando la autoexpresión y el aprendizaje significativo.

Finalmente, se desarrolló una etapa de reflexión y ajuste, orientada a sistematizar los resultados obtenidos y a perfeccionar las actividades propuestas. Este análisis dio lugar a la consolidación de un producto pedagógico concreto: una cartilla de iniciación a la teoría musical básica, diseñada, aplicada y validada con los coristas del Colibrí, que busca convertirse en un recurso complementario dentro del método coral Sirenaica. Además, la sistematización de la experiencia constituye un aporte al registro metódico de la Fundación, favoreciendo la continuidad y evolución de sus prácticas pedagógicas.

8.1. Enfoques

En la realización de esta investigación se presentan diferentes aspectos debido a las características de la metodología, teniendo en cuenta el rol de la investigadora que como plantea Fals Borda (1987), la IAP en el contexto latinoamericano se orienta hacia la construcción de conocimiento situado y transformador, en el que los sujetos investigados participan como protagonistas de su propio proceso de cambio es por eso, que se referencian los siguientes apartados para diferenciar las miradas más representativas del procedimiento.

- Enfoque vivencial y lúdico.
- Aprendizaje basado en la práctica coral.
- Integración corporal y sensorial (uso de materiales visuales, gestuales y auditivos).
- Trabajo en pequeños grupos.
- Evaluación final.

8.1.1. Procedimiento

La propuesta de intervención se llevará a cabo en varias fases sucesivas:

1. Planificación y diseño del cronograma de actividades, en el cual se definen los contenidos, recursos y tiempos.
2. Implementación de las actividades pedagógicas con el grupo de coristas, aplicando dinámicas de teoría musical básica integradas al proceso coral.
3. Elaboración de la cartilla didáctica, que sistematiza las actividades desarrolladas y organiza herramientas prácticas para su uso en futuras clases.
4. Socialización de la cartilla con el grupo, con el fin de evaluar su aplicabilidad, recoger retroalimentación y afianzar los aprendizajes adquiridos.

8.2. Población

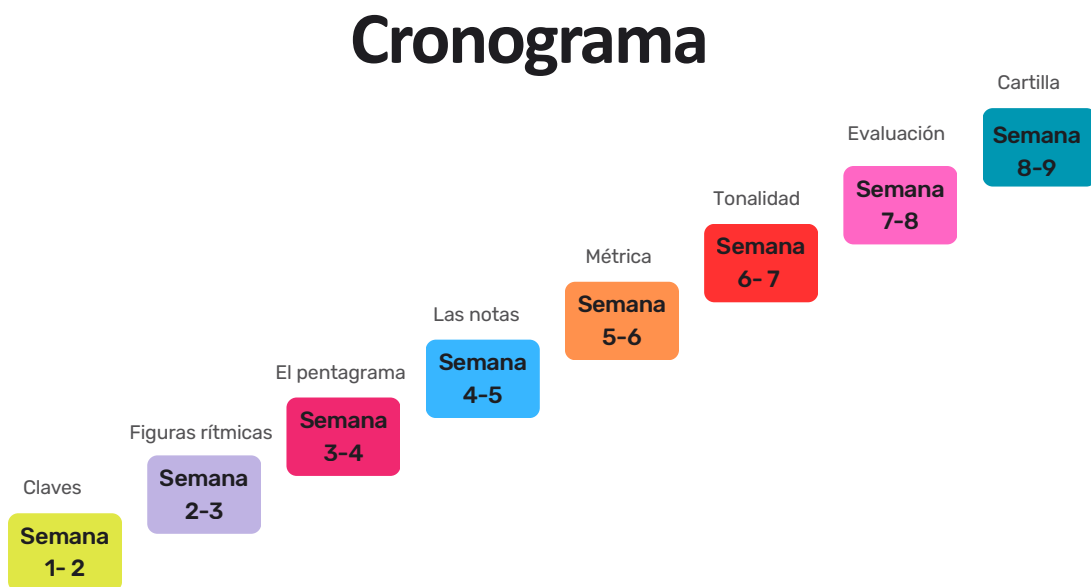
La población beneficiaria de esta propuesta está conformada por niños, niñas y jóvenes del Coro Colibrí de la Fundación Sirenaica, con edades entre los 6 y 14 años. Los participantes cuentan con una permanencia mínima de un año en el coro y, en su mayoría, pertenecen a la Institución Educativa José Manuel Mora Vásquez, lo cual permite trabajar con un grupo que ya posee experiencia previa en el proceso coral y cierta continuidad en la formación musical.

8.3. Estructura de la propuesta

Planeación: A partir de la investigación realizada y la recopilación y estudio del método Sirenaica se realizó una planeación de diferentes actividades para el proyecto de intervención enfocado en la teoría musical inicial en el coro Colibrí de la siguiente manera:

Figura 4.

Cronograma de clases y módulos.

Fuente: elaboración propia.

8.3.1. Actividades, objetivos y materiales.

Módulo 1 - Semana 1- 2. Contenido principal: Claves

Objetivos: Identificar las claves musicales (de Sol y de Fa y de Do), comprender su función en la lectura de partituras y representarlas mediante dibujo.

Actividades:

- Planas: Utiliza las herramientas de esta cartilla para fotocopiar las hojas que contienen las guías de cómo dibujar las claves, reparte a cada coristas para que se puedan guiar por medio del puntillismo.
- Utiliza la hoja pentagramada para que los niños y niñas puedan dibujar sin guía las diferentes claves.

- Reconoce la clave en la partitura: Indica un color para cada clave y da la guía para pintar la clave según el color.

Módulo 2 - Semana 3-4. Contenido principal: Figuras rítmicas

Objetivo: Reconocer las figuras rítmicas básicas y sus silencios, relacionando su duración con el pulso musical, y reproducirlos mediante percusión corporal.

Actividades:

- Encuentro mi par: Reparte entre los coristas, figuras que previamente fueron recortadas y duplicadas, permite en el grupo unos minutos para ponerse la figura en la frente con un poco de cinta y caminar por el espacio, cuando encuentren su par deberán abrazarse y levantar la mano para decir el nombre de la figura que les tocó.
- Pañuelito: divide el grupo en dos equipos, pídeles que busquen un nombre para cada uno, recuerda llevar el puntaje de forma visible, los grupos se ubicarán frente a frente y cada integrante tendrá una figura musical en la mano, intentando que nadie la vea. dibuja en el tablero la figura que quieras que salga y quienes la tengan deben salir rápido a tomar el pañuelo y decir el nombre de la figura en voz alta, quien primero lo tome y diga el nombre de forma acertada ganará punto para su equipo.
- Tingo Tango: Utiliza el pañuelo para que pase por las manos de cada corista ubicados en círculo mientras tu cuentas Tingo tingo, al llegar a la palabra Tango, quien quede con el pañuelo deberá decir el nombre de la figura y si acierta tendrá un punto individual.
- Enlaza: Sácale copia a esta página para que los coristas enlacen en nombre con cada figura rítmica.

Módulo 3 - Semana 4-5. Contenido principal: El pentagrama y los compases

Objetivo: Conocer la estructura del pentagrama (líneas y espacios), nombrarlos y representarlos gráficamente, comprendiendo la función de los compases como organización métrica.

Actividades:

- Saltando: Utiliza la cinta que contiene esta cartilla para hacer un pentagrama en el suelo (5 líneas) ubica a los coristas en fila para que puedan saltar en orden, dirige el ejercicio diciéndoles a qué línea o espacio deben llegar utilizando el nombre de las notas.
- Invita a los coristas a subrayar el compás en el pentagrama: con su color favorito las líneas de los compases. (pag.32)
- Palma al escuchar: Escanea los códigos QR y fomenta en los niños el sentido de la escucha, poniéndolos a que hagan una palma con las manos cada vez que escuchen el compás dentro de la pieza musical. (pag.33)

Módulo 4 - Semana 5-6. Contenido principal: Las notas

Objetivo Reconocer, nombrar y reproducir las notas musicales en orden ascendente y descendente, ubicar correctamente las notas en el pentagrama según la clave, relacionando sonido y escritura mediante juegos de ubicación sonora y física.

Actividades:

- Equipos y ubica el color: Divide el grupo en equipos, motívalos a que escojan un nombre para su equipo y entrega a cada corista, un cuadrito de color diferente, invita a cada uno a que posicione un cuadro en la línea o espacio del pentagrama que indiques, el equipo que más aciertos tenga será el ganador.
- Rap de las notas: Reproduce una pista de rap y mientras suena canta las notas musicales sin entonación, con la intención de que los coristas se aprendan el nombre de las notas y puedan repetirlo en orden, juega con las notas y sus nombres, será divertido.
- Paso la nota: Marca el pulso con las manos, pies o algún instrumento que tengas, cada corista dirá la escala musical al ritmo del tiempo y se detendrá cuando desee señalando a un compañero y este tendrá que continuarla.

- Canción Do re mi yo te vi: Ubicar en el pentagrama la canción Do re mi, yo te vi con las figuras que el artista formador vaya indicando.

Módulo 5 - Semana: 6-7. Contenido principal: Métrica

Objetivo: Comprender el significado del numerador y denominador en los compases, identificando su función en la organización del pulso y la duración de las figuras.

Actividades:

- Crea y compone: Escribe con un color llamativo, el denominador que prefieras y compone dos compases según la métrica que elegiste.
- Árbol de los valores: Escoge una métrica y escríbela en la hoja que cada corista tendrá, ellos deberán decir cuál es el pulso de la pieza, y cuánto dura cada figura según el árbol.

Módulo 6 - Semana 7-8. Contenido principal: Tonalidad

Objetivo: Reconocer e identificar las tonalidades básicas de las canciones en la partitura, relacionando armadura y tonalidad con la práctica coral.

Actividades:

- La casa de las notas: Recortar las alteraciones y le entregar a cada corista una de ellas, dos de los coristas se posicionan al frente cargando las casas de las tonalidades, el artista formador pide una tonalidad, el equipo que primero llene la casa con las tonalidades gana.
- Soy una alteración: Recortar el sostenido y el bemol, lo entrego a los coristas, pide que cada uno se ponga la alteración en la frente e indica que tonalidad quieres para que se formen grupos y se unan armando tonalidades.
- Reconozco las tonalidades: realiza copias de estas páginas para los coristas, ellos deben observar las páginas con las diferentes tonalidades y escribir cuál es cual según sus alteraciones.

Módulo 7 - Semana 9-10. Contenido principal: Evaluación

Objetivo: Reconocer visualmente los elementos de una partitura (claves, figuras, compases, notas, tonalidad) y demostrar la capacidad de posicionar las notas en el pentagrama de manera autónoma.

Actividades:

Aprendo y coloreo: Identifica y colorea los diferentes elementos de una partitura, tonalidad, métrica, figuras, compases, claves, alteraciones, entre otras, además el corista deberá escribir sus respectivos nombres señalándolas

Módulo 8 - Semana 11 -12. Contenido principal: Entrega y muestra de la cartilla

Objetivo: Evidenciar el trabajo realizado y compartir los contenidos con los niños, niñas y jóvenes que participaron en el proceso.

Actividades:

Socializar la cartilla.

8.3.2. Descripción de la cartilla

Este material nace para fortalecer, de manera lúdica y progresiva, la integración de la teoría musical básica en la práctica coral del método Sirenaica. Está pensada como un recurso práctico para formadores/as que trabajan con niños, niñas y jóvenes, y propone actividades que conectan el lenguaje musical con el canto, el cuerpo y el repertorio.

8.3.3. Modo de uso de la cartilla

- Prepara tu clase: Revisa el módulo que vas a trabajar, define el objetivo del día y elige las actividades que mejor se ajusten al grupo. Reúne los implementos (tarjetas, reproductor de sonido, hojas pautadas, etc.) antes de entrar al aula.
- Lee las indicaciones del módulo. Al inicio de cada módulo encontrarás propósito, conceptos clave, materiales, pasos y tiempos sugeridos. Léelos con calma y activa tu creatividad para adaptarlos.

- Adapta al contexto: Ajusta duración, complejidad y ejemplos según edad, nivel y repertorio del coro. Si algo no funciona, varía el juego o el orden.
- Pon en marcha el pensamiento creador: Súmale ideas a cada actividad, vincúlala con la canción que estén montando y propón variaciones (solo voz, percusión corporal, lectura con manos, ecos melódicos, etc.).
- Evalúa mientras juegan: Observa señales de logro (reconocen figuras, pulso estable, afinación, lectura básica) y registra brevemente qué funcionó y qué ajustarás la próxima vez.
- Cuida la voz y el cuerpo: Incluye calentamientos vocales y corporales; prioriza la emisión sana y el juego consciente.
- Diviértete. Un/a formador/a que disfruta contagia entusiasmo: un formador feliz hace grupos felices.

8.4. Evaluación e instrumentos

La evaluación se desarrollará bajo un enfoque de heteroevaluación formativa cualitativa, en la cual la artista formadora observará y registrará los avances de los coristas a lo largo del proceso. Este tipo de evaluación busca acompañar el aprendizaje, identificando progresos, dificultades y posibilidades de mejora, más que emitir calificaciones numéricas. De este modo, la evaluación se convierte en un espacio de retroalimentación constante, orientado al fortalecimiento de la experiencia coral y del acercamiento a la teoría musical.

Los instrumentos principales serán la bitácora de observación, las listas de cotejo cualitativas y los registros audiovisuales de las actividades. En conjunto, estos recursos permitirán obtener evidencia detallada sobre cómo los niños y jóvenes comprenden, aplican y relacionan los elementos de la teoría musical en contextos lúdicos y corales. La evaluación se llevará a cabo de manera continua, acompañando cada sesión, y se consolidará en informes de progreso que den cuenta del impacto de la propuesta de intervención.

8.4.1. Instrumentos

Bitácora de la formadora. Se llevará un cuaderno de campo en el que se consignarán las observaciones de cada sesión. Los ítems principales incluirán:

- Nivel de participación de cada corista.
  - Actitudes frente a las actividades (motivación, interés, disposición).
  - Comprensión de los conceptos teóricos introducidos.
  - Grado de ejecución musical (precisión rítmica, afinación, reconocimiento de notas).
- La bitácora permitirá reconocer patrones de avance individual y grupal, así como dificultades recurrentes que servirán de base para ajustar las actividades.

8.4.2. Listas de cotejo cualitativo

Se elaborarán listas de cotejo con criterios de logro observables, que serán aplicadas en diferentes momentos del proceso. Entre los criterios destacan:

- Reconoce y nombra las figuras rítmicas en actividades lúdicas.
  - Se ubica en el pentagrama de manera autónoma.
  - Participa activamente en juegos musicales y dinámicas grupales.
  - Relaciona elementos de teoría musical con el repertorio coral trabajado.
- Cada criterio se valorará de manera descriptiva (sí, parcialmente, no), lo que permitirá identificar avances y aspectos por fortalecer sin recurrir a escalas numéricas.

8.4.3. Registro audiovisual

Se utilizarán videos y fotografías de las sesiones como soporte documental. Estos registros cumplirán una doble función: por un lado, respaldar las observaciones consignadas en la bitácora; y por otro, servir como material de análisis para identificar aspectos no percibidos en el momento de la actividad (interacciones entre coristas, dinámicas de grupo, progresos individuales en ejecución). Además, constituirán una memoria visual del proceso, útil para la sistematización y socialización de resultados.

8.4.4. Informe de progreso

Al finalizar cada fase del proyecto, se elaborará un breve informe de progreso que sintetice la información recogida en los tres instrumentos anteriores. Este informe permitirá valorar el impacto de la propuesta de intervención en relación con los objetivos planteados, así como sugerir ajustes y recomendaciones para su incorporación en futuros procesos formativos de la Fundación Sirenaica.

8.4.5. Aspectos generales a evaluar

Participación	Comprensión de conceptos
Aplicación práctica	Creatividad
Trabajo en grupo	

8.5. Atención a la diversidad

Las actividades se diseñaron con un alto grado de adaptabilidad, reconociendo la heterogeneidad del grupo de coristas del coro Colibrí. Aunque no se identificaron rasgos específicos asociados a condiciones físicas, psicológicas o mentales que requirieran ajustes particulares, sí se evidencian diferencias de orden étnico, cultural, de género, socioeconómico e intelectual que resulta fundamental atender en un contexto pedagógico.

En este sentido, se implementaron herramientas y dinámicas orientadas a fomentar la inclusión, la equidad y la participación activa de todos los integrantes. La propuesta se basó en el uso de actividades lúdicas y musicales que pudieran despertar interés en la totalidad del grupo, evitando sesgos culturales o de género, y garantizando que el repertorio y las estrategias didácticas fueran comprensibles, accesibles y significativas para los niños y jóvenes participantes.

Así mismo, se reconoció que cada integrante del coro posee ritmos y estilos de aprendizaje diversos. Para responder a esta realidad, las sesiones se planificaron con un enfoque flexible, incorporando variedad de recursos metodológicos tales como juegos de percusión corporal, actividades gráficas con apoyo visual, dinámicas de movimiento,

ejercicios de escucha activa y práctica coral aplicada a situaciones reales del repertorio. De esta manera, se ofrecieron múltiples vías de acceso a la teoría musical, atendiendo a los diferentes canales de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico).

Además, se buscó fortalecer la participación colaborativa y el sentido de comunidad, aprovechando la propia naturaleza del coro como espacio de integración social. Se fomentaron dinámicas de trabajo en pequeños grupos y roles rotativos que permitieron que cada niño y niña pudiera aportar desde sus capacidades particulares. Esto no solo favoreció la inclusión de todos, sino que promovió valores de cooperación, respeto y reconocimiento mutuo.

En conclusión, la atención a la diversidad en el proyecto no se concibió únicamente como un principio de equidad, sino como una estrategia pedagógica que garantiza la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y potencia la experiencia musical compartida en el coro.

9. Conclusiones

A partir del análisis del método coral de la Fundación Sirenaica y de la implementación del proyecto de intervención con el coro Colibrí, se derivan una serie de conclusiones que permiten valorar el cumplimiento de los objetivos planteados y abrir nuevas perspectivas de acción e investigación en el campo de la pedagogía coral.

En relación con el objetivo general de analizar la metodología coral de la Fundación Sirenaica atendiendo a sus orígenes, fundamentos pedagógicos, influencias y estructura metódica, se puede concluir que la investigación permitió reconocer un cuerpo significativo de referentes teóricos y prácticos que fundamentan el método. Se identificaron más de diez influencias pedagógicas, metodológicas, creativas y artísticas que han configurado la propuesta de Sirenaica a lo largo de los años. Dichos referentes, provenientes tanto de tradiciones corales nacionales como de experiencias internacionales, ofrecen una base sólida para comprender la singularidad de este modelo y permiten proyectar con mayor claridad su futuro desarrollo.

De esta manera, se cumple el propósito de aportar una visión integral y sistematizada de las características que han consolidado la labor de la fundación, contribuyendo a su posible registro metodológico y a su consolidación como modelo pedagógico propio.

Respecto a la búsqueda y reconocimiento de los orígenes, fundamentos pedagógicos, influencias externas y estructura metodológica que sustentan el modelo coral, los hallazgos muestran que el método Sirenaica no surge de manera aislada, sino como resultado de un proceso histórico nutrido por diversas corrientes musicales y educativas. Esta perspectiva histórica y pedagógica otorga valor al método no solo como una práctica artística, sino como un proyecto cultural y educativo con un fuerte impacto social en la ciudad de Medellín.

Por otro lado, analizando el lugar que ocupa la teoría musical dentro de las prácticas actuales de enseñanza coral en Sirenaica, la investigación y la práctica con el coro Colibrí permitieron constatar que la teoría musical ocupa un papel complementario, pero aún no sistematizado de manera explícita en el proceso formativo. Los resultados de la intervención

evidencian que la introducción gradual de contenidos teóricos básicos —como la lectura de figuras rítmicas, la ubicación de notas en el pentagrama o la comprensión de tonalidades— fortalece el aprendizaje coral, potencia la autonomía de los coristas y aporta mayor solidez a la interpretación musical. Esto confirma la pertinencia de incluir la teoría musical de forma integrada y contextualizada en los procesos corales de la fundación.

En relación con el tercer objetivo específico, que planteaba realizar un proyecto de intervención pedagógico basado en teoría musical básica, se logró diseñar y aplicar una propuesta que combinó actividades lúdicas, gráficas, corporales y sonoras, adaptadas a las características del grupo. La implementación de esta intervención en el coro Colibrí permitió validar la efectividad de los materiales y actividades propuestos, los cuales finalmente se consolidaron en la elaboración de una cartilla pedagógica. Este producto no solo cumple con los propósitos del trabajo, sino que constituye un recurso transferible y replicable para otros artistas formadores de la Fundación Sirenaica.

Por otra parte, al considerar los objetivos del proyecto de intervención, se concluye que la iniciación en la teoría musical, cuando se desarrolla mediante estrategias activas y contextualizadas, es altamente efectiva para acercar a los niños y jóvenes al lenguaje musical. Los coristas lograron familiarizarse con los principales elementos teóricos —notas, figuras, pentagrama, compases— y, lo más relevante, fueron capaces de relacionarlos con el repertorio coral que estaban trabajando. Esto confirma que la articulación entre teoría y práctica es no solo posible, sino necesaria, en el marco del método coral de Sirenaica.

En cuanto a los objetivos del proyecto, que buscaban articular los contenidos teóricos con la práctica coral, la intervención demostró que los juegos, la percusión corporal y los ejercicios de ubicación sonora resultan herramientas pedagógicas eficaces para integrar ambos niveles de aprendizaje. Los niños no percibieron la teoría como un elemento aislado o ajeno, sino como una herramienta para comprender mejor la música que interpretaban.

Finalmente, el objetivo centrado en la construcción de una cartilla pedagógica, se cumplió de manera efectiva. La cartilla sistematiza las actividades desarrolladas, incluye recursos didácticos accesibles y constituye un aporte concreto para el fortalecimiento de los

procesos de enseñanza en la fundación. Este material representa no solo un producto final del proyecto, sino un legado pedagógico que puede ser enriquecido y ampliado en futuras experiencias formativas.

De manera transversal, la implementación de la propuesta reafirmó la importancia del lenguaje musical como competencia fundamental en la formación coral. Leer, escribir y comprender la música no solo fortalece el desempeño artístico, sino que constituye una herramienta esencial que debe fomentarse desde la niñez para garantizar un aprendizaje más sólido y significativo. Asimismo, se constató que los coros funcionan como una metáfora de la sociedad: espacios de convivencia, cooperación y aprendizaje colectivo, en los que los participantes adquieren valores y habilidades transferibles a diferentes ámbitos de la vida.

En suma, este trabajo permitió alcanzar los objetivos propuestos tanto en el análisis metodológico como en la intervención pedagógica. La investigación aporta a la comprensión y fortalecimiento del método Sirenaica, abre caminos hacia nuevas posibilidades pedagógicas que integren de manera más efectiva la teoría musical en los procesos corales y sienta las bases para futuros estudios. Se espera que esta experiencia pueda ser replicada y enriquecida, contribuyendo a que la música continúe siendo un poderoso agente de transformación social y cultural.

10.Limitaciones y Prospectiva

10.1. Limitaciones

La presente propuesta de intervención se llevó a cabo en un contexto particular: el coro Colibrí de la Fundación Sirenaica, conformado por niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 14 años. Este carácter específico de la población participante constituye una limitación, en la medida en que los hallazgos y resultados no pueden generalizarse de manera inmediata a otros grupos corales o a instituciones con dinámicas distintas.

De igual manera, el tiempo disponible para la implementación de las actividades fue reducido, lo cual restringió la posibilidad de realizar un seguimiento longitudinal que permitiera evaluar el impacto del proyecto a mediano y largo plazo. La propuesta se centró en una fase inicial de exploración e integración de la teoría musical a través de actividades lúdicas y pedagógicas, pero no alcanzó a medir cómo estas herramientas podrían consolidarse en procesos formativos de varios años.

Otro aspecto a considerar es la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los coristas, que si bien fueron atendidos con estrategias variadas, representaron un reto constante para garantizar que todos alcanzaran los mismos niveles de comprensión. Asimismo, la disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos fue limitada, lo que condicionó el alcance de algunas dinámicas, especialmente aquellas relacionadas con el uso de apoyos audiovisuales o digitales.

Finalmente, debe señalarse la ausencia de un sistema estandarizado de evaluación cuantitativa, que hubiera permitido contrastar los resultados con indicadores medibles. El proyecto se apoyó principalmente en herramientas cualitativas, observación participante y registros experienciales, lo cual aporta riqueza interpretativa, pero limita la comparación objetiva de resultados.

10.2. Prospectiva

A pesar de estas limitaciones, este trabajo constituye un primer paso en la integración formal de la teoría musical dentro del método Sirenaica y abre múltiples posibilidades de desarrollo futuro.

En primer lugar, se sugiere replicar la propuesta con otros coros de la Fundación, lo que permitiría validar y ajustar las actividades según diferentes edades, niveles de formación y contextos socioeducativos. Esta ampliación no solo fortalecería el impacto del proyecto, sino que también contribuiría a construir una visión más integral de la aplicabilidad del método en distintos escenarios.

En segundo lugar, se plantea la necesidad de avanzar hacia una sistematización metodológica más rigurosa, que pueda servir de base para un eventual registro formal del método Sirenaica. Este proceso permitiría consolidar la trayectoria de más de dos décadas de la Fundación en un modelo pedagógico estructurado, con fundamentos teóricos claros y herramientas prácticas disponibles para su replicación en otros contextos educativos y culturales.

Asimismo, se propone profundizar en la implementación de mecanismos de evaluación tanto cualitativos como cuantitativos, que permitan medir de manera más objetiva el progreso de los coristas en la adquisición de competencias musicales y sociales. Esto incluiría la posibilidad de realizar estudios longitudinales que evidencien el impacto sostenido de la enseñanza de la teoría musical desde la niñez en los procesos corales.

Por último, se vislumbra como una perspectiva enriquecedora la posibilidad de extender la propuesta a instituciones educativas externas a la Fundación, como escuelas públicas o privadas, donde el canto coral sea una herramienta de formación artística y social. De esta manera, el proyecto no solo tendría un alcance interno en Sirenaica, sino que también podría posicionarse como un modelo de intervención pedagógica innovadora y replicable, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social a través de la música.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, J., & Schultz, M. (2016). *El canto coral como estrategia educativa y de resiliencia*. Revista Internacional de Educación Musical, 4(2), 55-68. <https://doi.org/10.12967/riem-2016-4>
- Banks, J. A. (2004). *Teaching for Social Justice, Diversity, and Citizenship in a Global World*. *The Educational Forum*, 68(4), 296–305. <https://doi.org/10.1080/00131720408984645>
- Benito Martínez, R. C. (2019). *La práctica del canto colectivo: beneficios desde las perspectivas socioafectiva y emocional*. Universidad de Córdoba, UCOPress.
- Carvajal de la Rivera, M. (2025). *Fluyendo sobre el tiempo*.
- Choksy, L. (1999). *The Kodály method I: Comprehensive music education*. Prentice Hall.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan.
- Durrant, C. (2003). *Choral conducting: Philosophy and practice*. Routledge.
- Durrant, C. (2017). *Choral conducting: Philosophy and practice*. Routledge.
- Fals Borda, O. (1987). *La investigación-acción participativa: Política y epistemología*. Bogotá: CINEP.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1997). *Pedagogía de la autonomía*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Fundación Sirenaica. (s.f.). *Documentos institucionales y metodológicos*. Medellín, Colombia.
- Fundación Sirenaica. (s.f.). Fundación Sirenaica proyecto social. <https://fundacionsirenaica.org/home/>
- Gardner, H. (1995). *Las inteligencias múltiples: La teoría en la práctica*. Paidós.

- Gómez, M. (2017). *Imágenes y textos como herramienta pedagógica para mejorar la técnica vocal en las niñas del semillero infantil de Guayabal de Fundación Sirenaica. Corporación universitaria Adventista.*
- Juntunen, M., & Hyvönen, L. (2004). Embodiment in musical knowing: How body movement facilitates learning within Dalcroze eurhythmics. *British Journal of Music Education*, 21(2), 199–214. <https://doi.org/10.1017/S0265051704005686>
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner*. Victoria: Deakin University Press.
- Lázaro Tortosa, M. (2015). *Educación musical y desarrollo personal en contextos escolares*. [Editorial].
- Livesey, L., Morrison, I., Clift, S., & Camic, P. (2012). Benefits of choral singing for social and mental wellbeing: Qualitative findings from a cross-national survey of choir members. *Journal of Public Mental Health*, 11(1), 10–26. <https://doi.org/10.1108/17465721211207275>
- Mejía Sánchez, M. (2022). Abriendo caminos y dejando huella, memorias de Sirenaica, la nueva escuela para la música y las artes. Universidad de Antioquia.
- Orff, C., & Keetman, G. (1977). *Music for children*. Schott.
- Regelski, T. A. (2007). Amateuring in music and its rivals. *Action, Criticism, and Theory for Music Education*, 6(3), 22-50. http://act.maydaygroup.org/articles/Regelski6_3.pdf
- Sirenaica. (2015). *Nuestra historia*. <https://www.youtube.com/@sirenaica>
- Small, C. (1998). *Musicking: The meanings of performing and listening*. Wesleyan University Press.
- Stake, R. E. (1999). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Stein, L. (2000). *The choral experience: Literature, materials, and methods*. Schirmer Books.
- Vygotsky, L. S. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Crítica.

Turino, T. (2008). *Music as social life: The politics of participation*. University of Chicago Press.

Veblen, K. (2013). *Community music today*. Rowman & Littlefield.

Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Editorial Crítica.

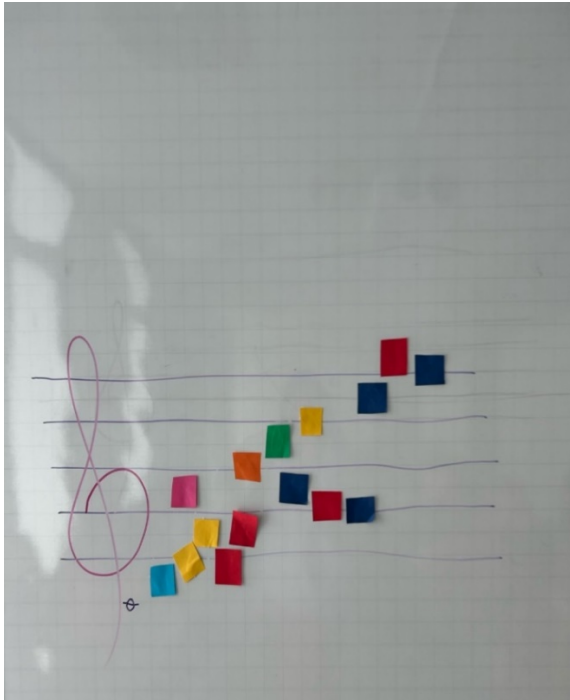
Ward, J. (1949). *Ward method of music instruction: Book one*. Catholic University of America Press.

Willems, E. (1956). *El oído musical*. Paidós.

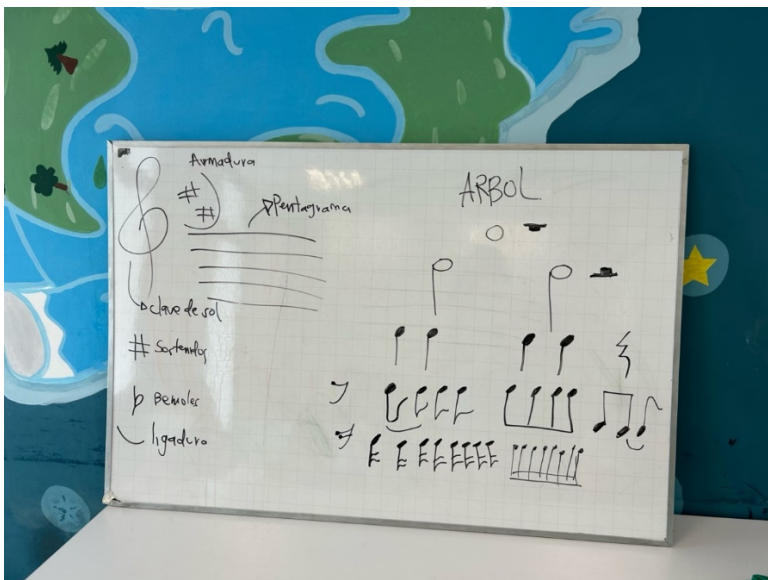
Willems, E. (1994). *El valor humano de la educación musical*. Paidós.

Anexos

Anexo 1. Clase de módulo cuatro – las notas

Anexo 2. Clase de módulo cinco: métrica

Anexo 3. Presentación de la cartilla

Guía de Entrevista Semiestructurada

Datos generales:

- Nombre del entrevistado: _____
- Rol en la Fundación: _____
- Tiempo de vinculación: _____
- ¿Qué aspectos considera más valiosos del método coral aplicado aquí?
- ¿Qué estrategias suelen emplear para enseñar a los niños y jóvenes las canciones?
- ¿Qué papel cumple la imitación en el aprendizaje coral?
- ¿De qué manera se trabaja actualmente la teoría musical en los procesos de la Fundación?
- ¿Cuáles cree que son las principales dificultades de los estudiantes al enfrentarse a la teoría musical?
- ¿Ha notado diferencias entre los estudiantes que logran relacionar teoría y práctica y los que no?
- En su opinión, ¿en qué momento debería introducirse la teoría musical en la formación coral?
- ¿Qué tipo de actividades, recursos o metodologías podrían ayudar a motivar a los niños en este aspecto?
- ¿Cómo imagina la evolución del método Sirenaica en relación con la formación musical integral?
- ¿Qué expectativas tendría frente a una cartilla pedagógica de teoría musical para apoyar las clases?

Guía de Observación

Fecha: _____

Lugar: _____

Coro: _____

Número de participantes: _____

1. Aspectos generales

- Ambiente del ensayo (motivación, disposición, atención).
- Relación entre formador y estudiantes (cercanía, comunicación, claridad en las instrucciones).
- Participación de los estudiantes (nivel de involucramiento, entusiasmo, colaboración).

2. Dimensión musical y pedagógica

- **Trabajo vocal:** ¿cómo se aplican los calentamientos? ¿los estudiantes siguen las indicaciones con facilidad?
- **Ritmo:** ¿qué recursos se usan para trabajar el pulso y la coordinación? ¿cómo responden los estudiantes?
- **Entonación:** ¿los estudiantes logran mantener afinación al cantar en grupo o al realizar ejercicios?
- **Audición:** ¿escuchan y corrigen según indicaciones del director?
- ¿Qué relación se hace entre la teoría musical y la canción?
- ¿Los estudiantes reconocen conceptos básicos (notas, figuras, compases) durante la práctica?
- ¿Qué estrategias se usan (juegos, explicaciones, actividades escritas o corporales)?

- Reacción de los niños frente a la introducción de contenidos teóricos (motivación, dificultad, apatía, entusiasmo).
- Aspectos positivos del ensayo.
- Dificultades observadas.
- Recomendaciones o ideas emergentes para fortalecer la propuesta de intervención.