

La experiencia del trabajo colaborativo en orquestas sinfónicas infantiles desde las teorías de Lev Vygotsky

Julio Andrés Araújo Armero¹

Cómo citar este artículo: Araújo-Armero, J. A. (2023). La experiencia del trabajo colaborativo en orquestas sinfónicas infantiles desde las teorías de Lev Vygotsky. *Revista Fedumar*, 10(1), 172-178. <https://doi.org/10.31948/rev.fedumar10-1.art-18>

Fecha de recepción: 12 de agosto de 2023
Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2023

Resumen

El texto argumenta la relación directa entre el trabajo orquestal infantil y el desarrollo humano, a la luz de las teorías de Vygotsky, en especial, las de Zonas de Desarrollo Próximo. En el documento se presenta una exploración de las orquestas como laboratorios para comprender el aprendizaje colaborativo y colectivo, destacando el papel del director de la orquesta como tutor en el proceso de aprendizaje.

Este análisis, llevado a cabo en la zona fronteriza de Ipiales con niños en edades desde los 6 hasta los 17 años, mediante un trabajo etnográfico donde primó la observación directa del autor en su desempeño profesional en este tipo de agrupaciones, conceptúa la capacidad de la música como lenguaje universal para promover la colaboración y el aprendizaje colectivo. Tras este estudio, con la conformación de una orquesta, se pudo apreciar el papel de la música en la consecución de metas comunes y el potencial desarrollo que pueden adquirir los procesos sociales a través de las orquestas sinfónicas, concluyendo la valía de la implementación de este arte en el desarrollo integral como estímulo a la formación del ser humano.

Palabras clave: Vygotsky, zonas de desarrollo próximo, aprendizaje colaborativo, música sinfónica, orquestas infantiles.

¹ Estudiante del Doctorado en Educación. Coordinador de la Ciudad de la Educativa de Pasto, Nariño, Colombia. Correo: aaa3doc@gmail.com ORCID

Introducción

Las orquestas sinfónicas infantiles representan un maravilloso espacio de formación en el que se manifiesta de manera sublime el trabajo colaborativo. Estos jóvenes músicos, a menudo de diversas edades y niveles de habilidad, se unen para crear música conmovedora bajo la tutela de un director. En este contexto, las teorías del desarrollo objeto del documento actual, arrojan luz sobre la forma como el trabajo colaborativo se desarrolla y enriquece en este entorno particular, ya que la orquesta sinfónica se presenta como un lugar mágico donde la música se convierte en una expresión sublime de trabajo mancomunado donde se reúnen jóvenes músicos apasionados para hablar ante el mundo a través del arte. A primera vista, puede parecer que estos pequeños músicos, 'simplemente' siguen las partituras y las indicaciones del director orquestal, pero bajo esa superficie visible se esconde una dinámica de colaboración y aprendizaje que se asemeja mucho a las teorías de Lev Vygotsky (1979).

En su forma más sublime, la música en contextos grupales como el caso que ocupa este documento, encarna la colaboración y el trabajo en equipo en su máxima expresión. Ahora, entrando en el mundo de las orquestas sinfónicas infantiles, se descubrirá cómo estas jóvenes promesas musicales aplican, tal vez sin intención, las teorías del renombrado psicólogo Lev Vygotsky, para lograr un desarrollo social inigualable que se traduce en una armonía colectiva musical excepcional. A la par de esta exploración primaria, se puede extraer lecciones valiosas que pueden ser aplicadas en diversos ámbitos de la vida.

Así pues, a través del texto, el lector podrá evidenciar el papel de la música como dinamizadora de procesos sociales en procura del aprendizaje colaborativo, con lo cual se comprobó la aplicabilidad de las teorías de Lev Vygotsky dentro del campo de formación musical, orquestal, sinfónica, con niños.

Metodología

Para el desarrollo del análisis, el enfoque implementado consistió en una investigación etnográfica, mediante estancias prolongadas por cinco años con la comunidad estudiada, que permitió acopiar información a través de la observación, la generación de informes, la contextualización y el análisis de los fenómenos observados mediante la narrativa, la descripción y la conceptualización teórica, comenzando desde el nivel de iniciación musical mediante el desarrollo de instrumental Orff², para terminar en la orquesta sinfónica. En su nivel inicial, se hizo actividades con pequeños grupos de 30 niños de nivel básico, para terminar en el nivel sinfónico de 120 integrantes.

Los tipos de investigación utilizados fueron:

- Entrevistas individuales; gracias al enfoque personal de los participantes se pudo acceder a la interpretación de contexto en el rol musical para cada entrevistado.
- Investigación documental, utilizando documentos ya existentes y fuentes de información similares, especialmente los publicados por la Fundación Nacional Batuta, revisando además libros de referencia para recabar datos relevantes afines a la investigación.
- Proceso de observación directa con rol activo, por ser el director de la orquesta en el entorno en el que se encuentran los participantes, revisando sus interacciones y haciendo el registro mediante grabación de vídeo o audio, fotografías u otros métodos similares.

Para el análisis de resultados se revisó los datos proporcionados desde el contenido explícito, hasta lo no tan obvio dentro de todo el material recopilado, además del análisis comparativo entre la información recientemente obtenida con la información previamente evaluada.

² Se refiere al Método Orff, por el apellido de su creador, para la enseñanza musical.

Resultados

Citar una relación directa entre el trabajo orquestal a la luz de las teorías de Vygotsky puede concebirse como un referente sin mayor correspondencia, pero, a través de los siguientes párrafos, se demostrará que no solo tiene relación, sino que puede presentarse como uno de los mejores ejemplos de las ideas propuestas por este teórico de la psicología del desarrollo.

Desde esa visión y en línea con una de las ideas propuestas por Vygotsky, para este caso las Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP), puede entenderse a la orquesta sinfónica infantil como el laboratorio perfecto para comprender el rol de cada músico como alumno —en todo lo que implica esa palabra— y al director, como el tutor responsable de permitir su crecimiento musical y lograr que ese desempeño contribuya a armonizar el cometido del conjunto. A través de este prisma de las orquestas sinfónicas infantiles, iluminado por las teorías del psicólogo ruso Lev Vygotsky, fue posible descubrir cómo la música, en el contexto citado, proporciona valiosas lecciones sobre la colaboración y el aprendizaje colectivo, toda vez que, para obtener el resultado anhelado en un concierto, son necesarios la interacción social, el diálogo y la cultura compartida, brindando ideas que pueden ser aplicadas en diversos ámbitos de la vida.

Ahora bien, podría suponerse que el lenguaje musical representa una limitante para quienes no dominan la gramática de este arte, pero tal premisa carecería de la validez suficiente para calificarse como tesis, por cuanto la música se ha definido como el lenguaje universal y no siempre se requiere conocimientos técnicos para ejecutarse. Al respecto, Gonnet (2016) menciona que es posible pensar en categorías -para pensar la música-, que abandonen las abstracciones teóricas derivadas de los sistemas de notación musical e incorporen descripciones del vínculo del ser humano con su naturaleza; en este caso, las emociones que son generadas a partir de este arte.

Llegados a este punto y, tomando en consideración que uno de los requisitos esenciales para las propuestas de desarrollo de Vygotsky es el uso del

lenguaje y, siendo la música -tal como se mencionó- el lenguaje universal, es la oportunidad perfecta para crear la armonía colectiva que solo se logra a través del trabajo colaborativo y en equipo. Martínez (1999) enfatiza que, en el lenguaje está la clave de la estructura y el funcionamiento de la actividad humana.

Siguiendo este razonamiento, las orquestas sinfónicas infantiles son un ejemplo perfecto de este fenómeno, donde jóvenes músicos, a menudo de diversas edades y niveles de habilidad, se unen bajo la dirección de un maestro para crear una belleza sonora que emociona a audiencias de todo el mundo. Así pues, se exploró y confirmó que las teorías del psicólogo Lev Vygotsky pueden iluminar la comprensión del trabajo en equipo y la colaboración en el contexto de las orquestas sinfónicas infantiles.

La Zona de Desarrollo Próximo en acción

Análisis de cómo los músicos más experimentados actúan como mentores y cómo esto enriquece el aprendizaje colectivo

En el corazón de la teoría de Vygotsky se encuentra la ZDP que representa la brecha entre lo que una persona puede hacer de forma independiente y lo que puede lograr gracias a la orientación de otros. En las orquestas infantiles, esta brecha se cierra de manera orgánica a medida que los músicos más experimentados se convierten en los mentores de sus compañeros más jóvenes en edad o experiencia musical. En ese ejercicio se puede observar cómo los más aventajados comparten su conocimiento y experiencia, convirtiéndose en mentores musicales, brindando apoyo a los miembros menos experimentados para que alcancen su máximo potencial y así, elevar el nivel de habilidad de sus compañeros. Así pues, los jóvenes músicos que están en proceso de aprendizaje, se encuentran en su ZDP, y es aquí donde la colaboración y la tutoría musical son esenciales.

En la orquesta, como ha podido comentarse, los músicos más experimentados a menudo asumen el papel de mentores musicales y ayudan a los músicos más

jóvenes a comprender y superar los desafíos técnicos y emocionales que enfrentan al interpretar música de mayor nivel. La ZDP se cierra a medida que los músicos más jóvenes trabajan junto a sus mentores, apropiando en esa interacción, conocimientos y habilidades que, de otro modo, les resultaría difícil adquirir. Este proceso no solo impulsa el crecimiento individual, sino que también fortalece la cohesión del grupo, ya que los jóvenes músicos se apoyan mutuamente en su búsqueda de la excelencia musical.

Interacción social, construcción del conocimiento e interacción social en la orquesta

Lev Vygotsky plantea, como corolario de su tesis, que el aprendizaje es un proceso social y que, en las orquestas infantiles, la interacción es una parte integral del aprendizaje musical, hecho que se ejemplifica elocuentemente a través del montaje conjunto de las obras musicales en las cuales, para poder interpretar una obra, se requiere de la participación conjunta, de doble vía y comunitaria de todos los integrantes de la agrupación. Los músicos se comunican constantemente entre sí, ya sea a través de señales visuales, gestos o, simplemente, mediante la escucha activa; y esta interacción social enriquece el proceso de construcción de conocimiento musical. Para hacer más clara esta idea, por ejemplo, cuando un músico percibe en otro una interpretación interesante o emocionalmente poderosa de una obra musical, esto puede influir en su propio enfoque, interpretación y comprensión de la música; o, cuando su estado de ánimo cambia la percepción de la obra y sus pares lo escuchan, puede sentirse motivado a interpretarla con una intención similar; por ello, la colaboración en la orquesta implica, dentro de la labor de escuchar y responder a las ideas de los demás, enriquecer la interpretación musical colectiva.

Siguiendo con este planteamiento, la interacción entre músicos es fundamental para aprender a leer partituras, comprender las dinámicas y matices de una composición y ajustar la interpretación en función de las indicaciones del director. El diálogo constante y la colaboración

entre los músicos enriquecen el proceso de construcción de conocimiento musical, siendo esta interacción social el vehículo a través del cual se fomenta la construcción colaborativa del conocimiento musical.

Simón Rattle, director de la Orquesta Sinfónica de Londres, en entrevista concedida a la Fundación CorpArtes (2020), sostiene que es inusual escuchar a una orquesta de más de 800 músicos, tocando no solo maravillosamente, sino fraseando de la misma manera y comunicándose todos de ida y vuelta.

El diálogo y la comunicación verbal y no verbal en la orquesta: esencial para lograr la cohesión y la interpretación musical exitosa

Dentro de su teoría del desarrollo, Vygotsky enfatizó en la importancia del diálogo y la comunicación al interior del proceso de aprendizaje. Centrados en la comunidad de aprendizaje del objeto de estudio abordado, la comunicación es esencial para lograr la armonía en la interpretación; esto es evidente cada vez que los músicos ajustan su rendimiento en función de las señales sutiles de sus compañeros y del director, dado que la música sinfónica requiere de coordinación precisa entre todos los músicos, en aras de lograr una interpretación armoniosa. Dicho proceso es primordial, en procura de asegurar que todos estén en la misma página en cuanto a la interpretación de una pieza musical.

Lo referido motiva y crea una interpretación musical coherente y emotiva durante los ensayos y presentaciones, haciendo manifiesta la comunicación constante. Los músicos no solo siguen las indicaciones del director, sino que también dialogan entre ellos a través de la música misma, sus instrumentos y su interpretación. Este diálogo musical es una parte fundamental de la colaboración en una orquesta sinfónica y contribuye en gran medida a la belleza de la interpretación colectiva.

Por tanto, es necesario que en la orquesta existan instrucciones y comentarios entre el director de la orquesta y los músicos entre sí, quienes usan palabras, gestos, expresiones faciales, contacto visual, lenguaje corporal e indicaciones para

expresar cómo quieren que se toque una sección específica, indicar el tempo, los cambios, la dinámica (forte o piano -fuerte o suave) y, ofrecer retroalimentación a los músicos para resolver problemas o hacer sugerencias durante los ensayos.

Retomando lo que ya se comentó sobre la función del director, es preciso aclarar su papel dentro de la formación de los pequeños músicos. Suele, de manera desprevenida, juzgarse como alguien sin más oficio que batir las manos al ritmo de la música, volviéndolo -a sazón de este concepto- un quehacer prescindible cuando los músicos ya conocen lo que tienen que hacer. Este postulado descuida, tal vez, su importancia como líder, pues es el encargado de unir los esfuerzos individuales de los chicos y conducirlos hacia la meta común que es el concierto. Así como en el ejemplo, sin ese personaje que lleva la batuta se perdería la armonía y la sincronización, así también, en el desarrollo social del individuo, aunque puede que se tenga claridad en cuanto a ciertos desempeños, sin un líder o tutor que oriente el camino, los resultados no serían óptimos.

Al final, la comunicación efectiva permite a los músicos comprender la intención musical del director y entre ellos mismos, fomentando un ambiente de confianza y colaboración entre los músicos y el director. Esta comunicación efectiva es vital para establecer una experiencia musical enriquecedora y memorable para los jóvenes músicos y su audiencia y, va más allá de tocar las notas correctas: se trata no solo de transmitir emociones, sino también, de expresar la esencia de la obra musical a interpretar.

Cultura musical compartida y sentido de comunidad: exploración de cómo la música fortalece el sentido de pertenencia y de colaboración en la orquesta

Otro de los aspectos a considerar dentro de la teoría de Vygotsky es la idea de una cultura compartida, como parte esencial del aprendizaje. En una orquesta sinfónica infantil, los músicos comparten una cultura inherente que se traduce en un repertorio musical común y un conjunto de normas y prácticas musicales. Esta

cultura compartida fomenta un sentido de pertenencia y comunidad en la que juntos trabajan para lograr una interpretación musical. A través de todo esto, los músicos desarrollan una identidad musical única, sintiéndose parte de un ejercicio musical más amplio, fortaleciendo su sentido de pertenencia a la comunidad musical. Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano (como se cita en Azábal, 2023) comenta que la orquesta es una familia que tiene su propia forma de entenderse, de comulgar con la música, y esto les da un nivel de proyección que no tienen otras artes; si a todo eso se le suma un buen líder, entonces se genera un poder de comunicación que no se ve fácilmente en ningún otro lado.

Siendo la orquesta un lugar que comparte un repertorio específico de piezas musicales que todos los miembros deben aprender y ejecutar juntos (es decir, una meta común), dicha elección de repertorio une a los músicos, ya que trabajan en conjunto para interpretar y dar vida a esas obras maestras. A medida que los músicos se sumergen en la música, se crea una conexión emocional compartida, lo que fortalece su sentido de pertenencia a la comunidad orquestal, haciendo así a la orquesta, no solo un grupo de músicos, sino también, un grupo de amigos y colegas que se apoyan y se cuidan mutuamente, creando lazos sociales que son desarrollados más allá de la música y que contribuyen al bienestar emocional de los miembros. La música es un arte que requiere colaboración constante entre músicos y, en una orquesta, donde cada músico desempeña un papel único pero interdependiente en la creación de una interpretación musical cohesiva y la colaboración mencionada estimula la comunicación, la escucha activa y el respeto mutuo fortalecen los lazos entre los miembros de la misma.

Como lo plantea Valencia (1996), el niño recibe la influencia de cada uno de sus compañeros, adquiere una responsabilidad y un compromiso, rompe sus niveles de egocentrismo y, aprende a compartir la acción musical.

Aplicaciones en otros contextos: Cómo las lecciones aprendidas en las orquestas sinfónicas infantiles pueden ser aplicadas en la educación, el ámbito laboral y la vida cotidiana

Aunque el enfoque principal de este artículo ha sido el trabajo en equipo y la colaboración en el contexto de las orquestas sinfónicas infantiles, las lecciones extraídas de estas experiencias tienen una gran cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana. La colaboración efectiva, la comunicación clara y la construcción de un sentido de comunidad son habilidades imperativamente necesarias en cualquier entorno, ya sea en el aula, en la familia, en el lugar de trabajo o en cualquier interacción social.

En la educación, la aplicación de las ideas de Vygotsky puede llevar a un enfoque más centrado en el aprendizaje colaborativo y en la tutoría entre compañeros; los estudiantes pueden aprender a trabajar juntos en proyectos grupales, compartir ideas y contribuir al éxito del equipo; aprender sobre la importancia de la puntualidad, la preparación y la responsabilidad en sus estudios, sus habilidades de comunicación, a expresar sus ideas de forma efectiva y a escuchar a los demás, para ser potenciadas. El hecho de establecer metas comunes, trabajar con tesón y superar obstáculos en su aprendizaje junto a estudiantes de diversos orígenes, puede enseñarles a respetar y valorar la diversidad.

En el mundo laboral, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva son fundamentales para el éxito de las empresas y organizaciones, volviendo esencial, la capacidad de colaborar efectivamente. Las lecciones de cooperación de la orquesta pueden ser aplicadas en todo tipo de proyectos en equipo en donde la disciplina y la responsabilidad sean cualidades empresariales y los hábitos de trabajo generados desde la planeación orquestal puedan ponerse a favor de la gestión del tiempo y la productividad en el trabajo. Otras habilidades desarrolladas en entornos orquestales son la comunicación clara y la escucha activa, mostrándose como elementos significativos en la comunicación empresarial y en la resolución de conflictos. Siendo tan valioso el aporte

brindado, puede decirse con certeza que las lecciones aprendidas en la orquesta pueden ser empleadas en la búsqueda de objetivos profesionales y la superación de desafíos laborales, motivando un entorno de trabajo multicultural de comprensión y de respeto por las diferencias, logrando una colaboración efectiva.

En la sociedad en general, la construcción de comunidades fuertes y cohesionadas puede llevar a un mayor entendimiento y colaboración entre las personas. Las habilidades de trabajo en equipo aprendidas en la orquesta pueden ser valiosas en todo tipo de situaciones, pues son básicas para llevar una vida organizada y cumplir con las responsabilidades diarias. El respeto por la diversidad en la comunidad y en las relaciones interpersonales es primordial para fomentar la armonía y la inclusión. Como menciona Dudamel (Arvelo, 2010), la música tiene el poder de unir a la gente.

Finalmente, las lecciones aprendidas en las orquestas sinfónicas infantiles van más allá de la música y tienen aplicaciones significativas en muchos aspectos de la vida del hombre como un ser social. Estas lecciones pueden ayudar a los individuos a desarrollar habilidades interpersonales, de autogestión y de colaboración, que son esenciales para el éxito en una variedad de contextos. Valores como la responsabilidad, la disciplina, la comunicación efectiva y el respeto por la diversidad, son fundamentales para una sociedad armoniosa y en constante crecimiento.

Discusión

Dentro de los datos obtenidos se observó, a juicio del autor, la necesidad de realizar una investigación adicional sobre algunos temas de suyo relevantes para enriquecer el dominio sobre el tema tratado. En particular, son tres temas sobre los que cabría una reflexión más profunda en procura de complementar lo expuesto aquí:

1. Vygotsky y su legado en la educación: Introducción a las teorías de Lev Vygotsky y su relevancia en el contexto del trabajo en equipo y la colaboración.

2. La música como herramienta educativa: exploración del papel de la música en la educación y cómo fomenta la colaboración y el trabajo en equipo.
3. Las orquestas sinfónicas infantiles como laboratorios de colaboración: descripción de cómo funcionan estas orquestas, su composición y, cómo los niños músicos trabajan juntos.

Como reflexiones finales sobre la importancia del trabajo en equipo y la colaboración a la luz de las teorías de Lev Vygotsky y las orquestas sinfónicas infantiles, es válido expresar que las orquestas sinfónicas infantiles representan un ejemplo excepcional de trabajo en equipo y colaboración, dado que las experiencias acopiadas sobre el tema están alineadas perfectamente con las teorías de Lev Vygotsky sobre el aprendizaje social y la ZDP. Los jóvenes músicos que participan en estas orquestas no solo aprenden a tocar instrumentos y a interpretar música, sino que también adquieren habilidades valiosas para la vida, como la comunicación efectiva, la colaboración y la construcción de una cultura compartida, reviviendo la belleza y la potencia de la armonía colectiva. Los aprendizajes generados desde el trabajo con orquestas sinfónicas infantiles muestran que, a través de la colaboración y la pasión compartida por la música, se puede lograr grandes hazañas y crear una armonía que trasciende las notas escritas en una partitura, ofreciendo valiosas perspectivas sobre cómo fomentar el trabajo en equipo y la colaboración en otros contextos. Es evidente que la música debe ser reconocida como un instrumento de socialización, porque transmite los más altos valores sociales como la solidaridad, la armonía, la mutua compasión y la capacidad para unir a toda la comunidad en la consecución de metas comunes.

Estas lecciones pueden inspirar el fomento de una cultura de colaboración en todos los ámbitos de la vida para alcanzar logros más significativos y enriquecedores, construyendo puentes entre el aprendizaje individual y el colectivo y, creando un mundo más armonioso y unido.

Referencias

- Arvelo, A. (Director). (2010). *Dudamel: Let the Children Play* [Película]. Filmaffinity Productions.
- Azábal, G. (2023, 14 de noviembre). Gustavo Dudamel: "La música debe tender puentes en tiempos tan divisorios y complejos". <https://efe.com/cultura/2023-11-14/gustavo-dudamel-la-musica-debe-tender-puentes-en-tiempos-tan-divisorios-y-complejos/>
- Fundación CorpArtes. (2020). *Entrevista Sir Simon Rattle* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=qTZ3o9y7Fjo>
- Gonnet, D. H. (2016). *Aprendiendo música en el encuentro: la construcción de conocimientos musicales a través de la práctica comunitaria y situada* [Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Madrid]. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/9736>
- Martínez, M. Á. (1999). El enfoque sociocultural en el estudio del desarrollo y la educación. *REDIE, Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 1(1), 16-36.
- Valencia, G. (1996). La música en la formación integral del hombre. *Folios*, (6), 30-37. <https://doi.org/10.17227/01234870.6folios30.37>
- Vygotsky, L. S. (1979). El papel del juego en el desarrollo del niño. En *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores* (pp. 141-158). Editorial Crítica.