

*Un llano de colores.
Cancionero infantil de los llanos orientales de Colombia*

GERMÁN ALEJANDRO BARRAGÁN RAMÍREZ
alejandrobarraganr@gmail.com
Colombia

Resumen

El proyecto de investigación–creación *Un llano de colores: Cancionero infantil de los Llanos Orientales de Colombia* consiste en la intervención por parte de Germán Alejandro Barragán Ramírez de un repertorio de ocho canciones inéditas compuestas por Astrid Carolina Arenas dentro del sistema musical joropo. Los arreglos armónicos y melodías acompañantes se realizaron teniendo en cuenta las líneas melódicas, y usando diferentes formas de re-armonización trabajadas en los talleres de análisis y creación tomados en el transcurso de la Maestría en Músicas Colombianas de la Universidad El Bosque, en Bogotá, Colombia. El trabajo arreglístico e interpretativo que propone el autor se fundamenta en el concepto de mundo infantil, concepto que parte de la consideración de que el mundo de los niños es fantástico, es un mundo sin fronteras en donde la magia y la imaginación inundan todo a su alrededor. Los

aspectos musicales y la articulación coherente entre música y texto se plasman en un montaje escénico y en un documento sonoro, con el que se busca enriquecer el escaso cancionero infantil de las músicas populares tradicionales de los Llanos colombovenezolanos, no solo resaltando sus tradiciones culturales sino enfatizando el contenido de los textos, buscando que sean acordes al espíritu infantil, con composiciones que resalten valores, tradiciones, mitos y leyendas, flora y fauna de la región. Su apropiación musical se orienta al acercamiento inicial a la música y el texto de las canciones se soporta pedagógicamente desde el aspecto de orientar y abordar temas que ayudan en el desarrollo personal de los niños y las niñas.

Abstract:

The research-creation project: *A colorful plain: Colombian Eastern Plain Child Songbook* consists of the intervention by

German Alejandro Barragan Ramirez of a repertoire of eight unpublished songs composed by Astrid Carolina Arenas within the Joropo musical system. The harmonic arrangements and accompanying melodies were made considering the melodic lines, and using different forms of re-harmonization worked in the analysis and creation workshops taken in the course of the Master in Colombian Music of the El Bosque University, in Bogota, Colombia. The arranging and interpretative work proposed by the author is based on the concept of children's world, a concept that starts from the consideration that the children's world is fantastic; it is a world without frontiers, where magic and imagination floods everything around it. The musical aspects and the coherent articulation between music and text are reflected in a staging and a sound document, which seeks to enrich the scarce children's songbook of the traditional Colombian-Venezuelan eastern plain popular music, not only highlighting their cultural traditions but emphasizing the content of the texts, seeking to be consistent with children's spirit, with compositions that underline region's values, traditions, myths and legends, flora and fauna. Their musical appropriation is oriented to the vocal development in

childhood and to the initial approach to music.

Palabras clave: Colombia, Llanos colombovenezolanos, cancionero infantil, mundo infantil, música llanera infantil, sistema musical joropo.

Keywords: Colombia, Colombian-Venezuelan eastern plain, children's songbook, children's world, eastern plain music, joropo musical system.

Introducción

Este proyecto de investigación – creación, busca contribuir a enriquecer el cancionero infantil de las músicas de los llanos colombovenezolanos. Propone como repertorio ocho canciones de música llanera compuestas por la maestra Astrid Carolina Arenas, cantante, intérprete y docente, e intervenidas por el maestro en música Germán Alejandro Barragán en los aspectos musicales y en la articulación coherente entre música y texto.

Las músicas regionales, en este caso del contexto musical llanero, propicia un rico material que permite que los niños tengan mayor acercamiento y empoderamiento de sus raíces, costumbres y tradiciones, siendo la música tradicional, un medio para ayudar a

mantener las formas de vida de los pueblos. En varias regiones de Colombia se encuentra un importante repertorio de música tradicional con enfoque infantil; se conocen materiales y trabajos musicales que muestran que los niños crecen entre sonidos, letras, rondas infantiles a ritmo de contradanza, currulao, cumbia, porro, torbellinos, carrangas, joropos entre otros. (Patronato de artes y ciencias, 2010). Sin embargo, en los llanos colombo – venezolanos, no abundan canciones orientadas al sentido de lo infantil.

Entre los factores que más influyen en el desarrollo musical en la etapa de 0 a 3 años, el más significativo es la atmosfera musical circundante, ya que el niño imita las actitudes de su entorno: canciones que le cantan, juegos musicales en los que participa, músicas que escucha, ruidos de la casa, etc. (Pascual, 2002, p. 33).

Este proyecto de investigación-creación, pretende no sólo resaltar las tradiciones llaneras, sino enfatizar el contenido de las letras, buscando que sean acordes al espíritu infantil (las edades de los niños), con composiciones que resalten valores, tradiciones, mitos y leyendas, flora y fauna de la región, acercamientos de iniciación musical, canciones de arrullo, y que a su vez

sean apropiadas para el desarrollo vocal infantil.

Objetivo general:

Realizar los arreglos y la interpretación de ocho temas musicales inéditos de carácter infantil dentro del sistema musical joropo.

Objetivos específicos:

- Contribuir a la ampliación de repertorio de la música llanera dirigido a los niños y a las niñas, un repertorio que desde la dimensión artística sugiera aportes pedagógicos y formativos a partir de los elementos que cada canción propone.
- Aportar un documento de consulta, tanto en las actividades de aula como en eventos artísticos y culturales, de instituciones educativas y escuelas de formación musical.

Marco teórico

En aporte a esta falta de repertorio, Sergio Jiménez (2017) en su tesis de fin de máster “Cantos del piedemonte”, realiza un trabajo de investigación y posterior creación de un cancionero infantil con música tradicional de la zona andina y llanera de Colombia

aportando recursos en la iniciación en el canto de los niños en la ciudad de Yopal. Así mismo recoge reflexiones sobre los procesos corales a nivel local para la población infantil. Este investigador realiza entrevistas a docentes de música, gestores culturales, compositores y coordinadores de los programas de música tradicional llanera, quienes están directamente relacionados con estos procesos de formación. Este trabajo contiene canciones diseñadas para niños y niñas entre los 4 y 14 años, con corales compuestos al unísono, cánones, y obras a dos y tres voces.

En algunos trabajos que sirvieron de referencia a esta investigación, se hallan repertorios que utilizan muchos de los elementos sobre los imaginarios y fantasías de los niños, manejan lenguaje y personificaciones de los animales de la región y se pueden catalogar como música pensada para ellos. Por nombrar algunos se encuentran en Venezuela a Simón Díaz con su trabajo “Mano a mano con los niños” (1999), y en Colombia a Daniel Cristancho con la obra “Cimarrón Zancarrón” (2006). Estas producciones discográficas proponen composiciones con letras escritas con la intención de dirigirse a los niños y están basadas en golpes tradicionales.

Desde otra perspectiva se tuvo en cuenta el ámbito de lo lúdico expresado en juegos rítmicos y movimiento corporal, lo que contribuye al aprendizaje y al conocimiento del mundo circundante. Como lo expresa Pilar Pascual; “El niño imita las actitudes de su entorno: canciones que le cantan, juegos musicales en los que participa, músicas que escucha, ruidos de la casa, etc”. (Pascual, 2002).

Por su parte Sarget, la música enriquece la vida de las personas, especialmente de los niños y les ayuda en el desarrollo psicomotriz, social y emocional. Todo esto hace que la música sea imprescindible desde muy temprana edad para cubrir y desarrollar las necesidades de descubrir sonidos, ritmos y movimiento que vienen innatos en cada persona y al exponer al niño a la música, ésta contribuirá con ese desarrollo de esas nociones de pulso, acento, ritmo, altura, contorno y tonalidad (Sarget, 2003).

Este proyecto se plantea reforzar este desarrollo y acercamiento a la cultura, a los niños de los llanos orientales por medio de música que sea familiar para ellos, como menciona Zoltan Kodaly “Escuchad atentamente canciones folclóricas: son una fuente de melodías maravillosas y a través de ellas podréis llegar a conocer el carácter

peculiar de muchos pueblos” (como se citó en Zuleta, 2013, p. 69).

Según Kodaly, la música tradicional popular se podía catalogar como una “lengua materna” con la que se facilita el aprendizaje de la lectura y escritura del idioma musical (Zuleta, 2013, citando a Kodaly s. f., p 24). El trabajo de investigación de Zuleta con la adaptación del método Kodaly en el país, enfatiza la importancia de la implementación de la música tradicional en el aprendizaje y desarrollo de los niños ya que esta es familiar a ellos.

Esta lengua materna musical no es sino aquella que pertenece al acervo cultural de cada pueblo; aquella que se ha cantado, bailado, jugado y escuchado por generaciones y que es reconocida en cada pueblo como propia. Está representada en primer lugar por los pueblos, rondas, rimas y arrullos infantiles tradicionales y continua con las canciones tradicionales del país propio y vecino (Zuleta, 2013, p. 24 citando a Choksy, 2000, p. 15).

Planteamiento del problema y justificación

Los Llanos colombovenezolanos se caracterizan por poseer una gran riqueza en sus expresiones artísticas y culturales, siendo

la música llanera una de ellas. No obstante, la apropiación del contexto músico-danzario no es generalizada, como tampoco lo es la publicación de materiales musicales para el disfrute y aprendizaje de estas expresiones tradicionales por parte de la población infantil. La experiencia docente que sustenta esta propuesta y la observación de innumerables prácticas pedagógicas de otros colegas nos llevan a plantear que, cuando se usa la música en el aula de clase, además de divertir y motivar, se forma y se enseña al estudiante aportando con ello a su desarrollo integral, de allí la importancia y responsabilidad de tener en cuenta los contenidos con los que se trabaja en la escuela primaria. Estos contenidos han de apuntar a la formación en valores positivos como la solidaridad, la lealtad, el respeto a la diferencia, el cuidado de sí y del entorno social y natural en el que vivimos, partiendo de todo aquello que constituye lo que reconoceremos como mundo infantil. El reto está en hacerlo desde una perspectiva artística y teniendo como referente el plano de composición estética, todo buscando aportar a su manera de pensar, de actuar y de ver el mundo en el aquí y el ahora sin descuidar la construcción del porvenir y al futuro que se configura a partir de cada acción, por simple o sencilla que parezca.

Motiva igualmente a la presente propuesta de arreglos, composición e interpretación ver cómo —a través de los medios y plataformas convencionales de comunicación— muchos niños se enfrentan cotidianamente a la exposición de canciones y géneros musicales que utilizan textos inapropiados y distantes de sus desarrollos emocionales y relacionales. Una gran mayoría de ellos resultan vacíos y carentes de sentido respecto del mundo de la ensoñación, la fantasía y el juego que es lo propio del mundo infantil. También inquieta la proliferación de valores negativos y distorsiones éticas y morales que vale la pena cuestionar cuando se trata de un acercamiento musical y expresivo con los niños.

En este contexto, la música que escuchan desde pequeños los niños de esta zona del país está conformada por formatos que incluyen arpa, cuatro, maracas, bajo eléctrico y bandola pin pon, pues es lo que se reconoce como propio. Las temáticas que se escuchan en las emisoras o programas radiales a través de las redes sociales en los llanos orientales, los cuales son los medios de reproducción musical más comunes y populares en esta parte del país, son temáticas de adultos (Citado en Audio Master de YouTube, 2016).

El presente trabajo tiene como base la caracterización de las expresiones musicales infantiles entendidas como canción infantil o como música infantil. Por eso es pertinente tener en cuenta, cuando se habla de lo infantil en música, varios elementos que caracterizan este tipo de expresión sonora. Zuly Mora, en su trabajo de grado “El aprendizaje de la música a través de canciones infantiles y ritmos tradicionales colombianos”, define la música infantil como aquella que es realizada con algún propósito para los niños. Existen varias modalidades, según su función: juego, canciones de cuna o arrullo, habilidad, didácticas o lúdicas. Estas canciones ayudan también a desarrollar el lenguaje, favorecen la dicción, aumentan el vocabulario y ejercitan la fonética. Además, mejoran la comprensión, concentración y memoria, y potencian la capacidad de relacionarse interpersonalmente (Mora, 2013).

Aunque referirse al universo de lo infantil desde lo musical es relativamente reciente, hoy en día debe reconocerse la existencia de un importante acervo de creaciones pensadas en clave de la infancia. Para el caso de las músicas regionales, y en particular de las músicas llaneras, no se ha dado una distinción muy clara entre lo que son las canciones de adultos y las canciones para los niños. Sin embargo, por su carácter lúdico, las

imágenes, las rítmicas musicales inherentes que utilizan algunas canciones como El taparito, de Dumar Aljure, o Flor de cayena, de Carlos “El Cachi” Ortegón, se manifiesta el espíritu infantil, aunque no fueron concebidas con la intención de ser dirigidas a los niños. Tengamos en cuenta que los recolectores de folclor no consideraron esta categoría hasta mediados del siglo xix, y posteriormente se conoció su implementación en la pedagogía musical (Encabo, c.2007, p. 1).

El proyecto de investigación-creación *Un llano de colores* se plantea reforzar el desarrollo y acercamiento a la cultura de los niños de los Llanos Orientales por medio de música que sea familiar para ellos, no sólo resaltando las tradiciones llaneras, sino enfatizando el contenido de las letras, buscando que sean acordes al espíritu infantil (las edades de los niños), con composiciones que resalten valores, tradiciones, mitos y leyendas, flora y fauna de la región, y que musicalmente estén a su alcance expresivo e interpretativo

Conclusiones

La indagación realizada en el proyecto de investigación-creación *Un llano de colores* evidencia que, en el contexto de la música

tradicional de los Llanos colombovenezolanos, son escasos los repertorios musicales referidos a lo que en este proyecto hemos asumido como mundo infantil. Es muy limitada la producción musical pensada, diseñada y creada para los niños y las niñas del Llano.

El trabajo de investigación-creación, que se plasma en el cancionero *Un llano de colores*, logra ir mucho más allá de los elementos formales, tanto literarios como musicales, buscando profundizar también en los soportes conceptuales y pedagógicos de todas y cada una de las canciones incluidas.

Las canciones incluidas en el cancionero acercan a niños, niñas, cuidadores y padres, no solo a la dimensión artística (melodía, ritmo y armonía), o del simple divertimento, sino, fundamentalmente, a reflexiones desde el punto de vista de la ética (cuidado de sí, cuidado del planeta o de los valores) y, por supuesto, a los juicios y fundamentos estéticos que las sustentan.

El material que ha sido creado y producido por otros compositores llaneros requiere de una mayor promoción y difusión por parte de las entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación locales,

regionales y nacionales. Para lograr un mejor acercamiento de los niños a la música de la región, es pertinente y necesario que músicos y pedagogos puedan incentivar y estimular la constante creación de canciones con temáticas que inviten a conocer, vivenciar, respetar, apreciar y sobre todo ayudar a conservar la tradición oral perteneciente a la cultura llanera.

Es recomendable que materiales artísticos y pedagógicos como el presente cancionero se divulguen y apropien en entidades educativas y escuelas de formación musical no solo de la región llanera, sino de diferentes culturas regionales del país.

Referencias

- Encabo, E. (c.2007). *La música en educación infantil*. Recuperado de <https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/17452/1/La%20musica%20en%20infantil.pdf>
- Mora, Z. (2013). *El aprendizaje de la música a través de canciones infantiles y ritmos tradicionales colombianos*.

(Tesis de pregrado). Universidad de Nariño.

Pascual, P. (2002). *Didáctica de la música para primaria*. Madrid, Pearson.

Patronato colombiano de artes y ciencias. (2003). *Manual de rondas y juegos infantiles de Colombia: pre – danza nacional*. Primera edición. Bogotá: Patronato colombiano de artes y ciencias.

Sarget, M. (2003). “La música en la educación infantil: Estrategias cognitivo–musicales”. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, p.197. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/313366652/La-Musica-en-La-Educacion-Infantil-Estrategias-Cognitivo-Musicales>

Zuleta, A. (2013). “El método Kodaly en Colombia – Fase II”. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 8, (1). 21 – 39.