

An illustration of a concert hall. On the stage, five musicians are performing: a violinist, a violist, a flutist, a cellist, and a double bassist. The audience is shown from behind, looking towards the stage. A chandelier hangs from the ceiling. The title 'LA ESCUELA DE LA ESCUCHA' is written in large, bold, black letters. Below it, 'MÚSICA DE TRADICIÓN ESCRITA' is in white letters on a black background. 'MANUAL DOCENTE' is written below that. At the bottom, there are logos for C M U S and Corporación Cultural USACH.

LA ESCUELA DE LA ESCUCHA

MÚSICA DE TRADICIÓN ESCRITA

MANUAL DOCENTE

C M U S

NÚCLEO MILENIO EN CULTURAS
MÚSICALES Y SONORAS

CORPORACIÓN
CULTURAL
USACH

La Escuela de la Escucha es una iniciativa pedagógica experimental del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras que busca producir y transferir metodologías de investigación social basadas en la música, el sonido y la escucha a las comunidades educativas. Se trata de una metodología adaptable para distintos investigadores/as y propósitos educativos, que explora las posibilidades de la dimensión acústica para la investigación social y la reflexión comunitaria.

Este manual docente, focalizado en la música de tradición escrita, busca ofrecer recursos pedagógicos para la mediación musical a través de actividades que ejercitan la experimentación sensible, la reflexión cultural e identitaria, y la creación colaborativa de los y las estudiantes. Aunque fue diseñado como material educativo para acompañar la temporada 2025 de los Conciertos Educativos organizados por el Departamento de Extensión y la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago de Chile, puede ser utilizado de manera autónoma en distintos contextos pedagógicos.

OBJETIVOS

- Promover en las comunidades educativas el interés y las habilidades para escuchar críticamente la música, con énfasis en la música de tradición escrita.
- Transferir metodologías de exploración sonora y musical a jóvenes de enseñanza media, que les acerquen a la música de tradición escrita desde la experimentación sensible, la reflexión identitaria y la creación colaborativa.

La Escuela de la Escucha es un proyecto PME de CMUS
Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras

PRESENTACIÓN

Desde el año 2016 la Orquesta Usach ha implementado acciones de mediación para sus públicos escolares, desarrolladas en colaboración con diversas organizaciones y profesionales. Estas acciones representan un cambio cultural en el quehacer de nuestra institución, donde la educación y la mediación artística se proyectan como dispositivos críticos que buscan reflexionar y transformar los modos de pensar el arte, las obras artísticas y las instituciones culturales, en un ejercicio para los públicos pero también para nuestro elenco artístico y equipo de trabajo.

La colaboración con el Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras (CMUS) abre nuevas posibilidades para la mediación de la música de tradición escrita, fortaleciendo el desarrollo de herramientas educativas para docentes y estudiantes e impulsando la participación y el acceso a experiencias formativas de calidad en la educación formal y no formal. Es de gran relevancia para nuestra Corporación poder aportar, desde un sistema de relaciones y acciones colaborativas, a la formación integral de niñas, niños, jóvenes, docentes y artistas, reconociendo la capacidad de las artes y la educación para generar transformaciones significativas y pensamiento crítico.

Valoramos profundamente el trabajo desarrollado por CMUS en La Escuela de la Escucha, así como su generosidad al compartir sus experiencias, investigaciones y metodologías, y ponerlas al servicio de nuestra programación y de sus participantes. Esperamos que este manual facilite el aprendizaje mutuo y la escucha de la música de tradición escrita desde la experimentación y la reflexión colaborativa.

Fabián Rosales,

Director Corporación Cultural Universidad de Santiago

LA ESCUELA DE LA ESCUCHA

¿Qué escuchamos cuando escuchamos la llamada “música clásica” o música de tradición escrita? ¿Cómo cambia el sentido de una obra cuando la escuchamos en contextos sociales y culturales distintos a los de su creación o interpretación original? ¿De qué manera nuestra forma de escuchar resignifica tanto las obras del pasado como las composiciones de hoy? ¿Qué posibilidades creativas se abren a partir de una escucha crítica y atenta de la música de tradición escrita? La Escuela de la Escucha busca dar respuesta a estas y otras interrogantes a través de una metodología experimental diseñada para contextos escolares, que toma como punto de partida la capacidad de todos y todas para activar el potencial crítico de su sentido de la escucha.

¿En qué consiste la “Escuela de la Escucha: música de tradición escrita”?

La Escuela de la Escucha es un taller dirigido a estudiantes de enseñanza media de establecimientos educacionales de cualquier región del país. Está diseñado para ser implementado en cada institución educativa por un/a educador/a previamente familiarizado/a con nuestra metodología, y provisto/a de los recursos didácticos respectivos. El taller puede ser adaptado para implementarse dentro de las actividades curriculares del estudiantado, o bien, de modo extracurricular por fuera de los horarios de clase.

Esta edición de la Escuela de la Escucha surge al alero de los Conciertos Educativos de la Orquesta Usach, programados por el Departamento de Extensión Usach y la Corporación Cultural Usach, y busca aproximar al estudiantado a la música de tradición escrita a partir de actividades que incrementen sus habilidades para distinguir sonidos musicales e identificar elementos básicos de las piezas. Estas nociones introductorias serán la base de un trabajo experimental y lúdico, que se propone establecer puentes entre la música de tradición escrita y la experiencia sensible; promover la reflexión identitaria a partir de referentes musicales y potenciar la capacidad creativa y colaborativa del estudiantado.

¿Cómo se origina la “Escuela de la Escucha: música de tradición escrita”?

Esta iniciativa recoge y amplifica los aprendizajes obtenidos a lo largo de dos ciclos de implementación de La Escuela de la Escucha (2023-24 y 2024-25) para llevarlos a un campo más específico: la escucha musical de piezas de tradición escrita. Esta inquietud surge de un interés compartido entre el Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras (CMUS) y la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago de Chile por generar estrategias de mediación musical dirigidas a docentes de establecimientos escolares, que permitan aproximarse a la llamada “música clásica” con recursos técnicos, accesibles y lúdicos. Frente a la diversidad de iniciativas de mediación artística que se inspiran y nutren de las artes visuales contemporáneas, identificamos un relativo vacío en el ámbito de la mediación de las artes musicales, especialmente en lo referido a la música clásica o de tradición escrita. Este manual docente busca fortalecer las herramientas pedagógicas para acercar al estudiantado a la música, entendiéndola como una práctica integral que convoca los sentidos, la reflexión social y la participación creativa.

¿Cómo puedo implementar la “Escuela de la Escucha: música de tradición escrita”?

Si eres docente en un establecimiento escolar o trabajas con jóvenes de entre 14 y 18 años, puedes llevar a cabo tu propia realización de la Escuela de la Escucha. Encontrarás todo el material necesario para hacerlo en este manual, liberado de derechos. Aunque esta propuesta pedagógica fue diseñada para acompañar y profundizar la experiencia estudiantil en los Conciertos Educativos Usach, estos materiales también pueden ser utilizados de manera autónoma, y complementados con otras instancias de escucha musical.

Toma en consideración que, para una implementación exitosa de esta experiencia, recomendamos:

- Conocer y estudiar el Manual Docente de la Escuela de la Escucha, adaptándolo a las condiciones particulares en las cuales llevarás a cabo las actividades pedagógicas.
- Recolectar y/o solicitar los materiales necesarios para la ejecución de las actividades de las distintas sesiones con antelación. Aquí te propondremos algunas alternativas, pero siempre es posible adaptar de forma creativa los materiales a las posibilidades del contexto.
- Te animamos a registrar la experiencia y a compartir tus resultados con nosotros (imágenes, videos, testimonios y reflexiones) losl correos laescueladelaescucha@gmail.com y corporacion.cultural@usach.cl.

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE LA ESCUCHA?

1. LOS BLOQUES

Nuestra propuesta metodológica está estructurada en base a tres bloques subsecuentes, cada uno de los cuales busca desarrollar una fase de sensibilización y exploración sonora a partir de actividades diseñadas para un contexto educativo.

Bloque 1. Experiencias Aurales. Esta fase del taller está centrada en la exploración sensible de las personas participantes. Tiene el propósito de desarrollar su percepción auditiva, entregándoles herramientas que promuevan la escucha atenta de la música y sus características sonoras. Propone una toma de consciencia de cómo el cuerpo está implicado en el proceso de escucha y de cómo el sonido promueve la conexión con otros sentidos, otros cuerpos y otras entidades.

Bloque 2. Memorias Sonoras. El segundo bloque se concentra en la activación de las memorias de las personas participantes, estableciendo vínculos entre sus recuerdos y asociaciones sonoras y la música de tradición escrita. Tiene el objetivo de poner en relieve la capacidad simbólica, afectiva e identitaria de los fenómenos musicales, desarrollando en los/as estudiantes herramientas de procesamiento musical, a través de su análisis colectivo.

Bloque 3. Futuros Sónicos. El tercer bloque busca crear una instancia de reflexión, balance y proyecciones colectivas en base al levantamiento realizado en las sesiones anteriores. A partir de ejercicios que potencian el componente imaginativo y creativo, se invita a las personas participantes a idear sonidos y usar tanto sus cuerpos como los materiales de su entorno, a intervenir los territorios sonoros con ellos, a provocar formas distintas de sonar/escuchar, a intercambiar puntos de vista sobre los datos levantados y a proyectar perspectivas de transformación para los futuros de la comunidad.

2. LAS ACTIVIDADES

Cada bloque propone un conjunto de actividades alternativas, que cada docente podrá implementar con su grupo de estudiantes. Para llevar a cabo la Escuela de la Escucha de forma completa, el o la docente seleccionará una actividad de cada bloque y las realizará secuencialmente con su curso (Bloque 1, Bloque 2 y Bloque 3). Las actividades se clasifican en dos niveles de preparación:

NIVEL 1

Actividades que se pueden llevar a cabo mediante la conversación y que requieren elementos adicionales sencillos, como un reproductor de música.

NIVEL 2

Actividades que requieren un espacio distinto al de la sala de clases y recursos imprimibles.

En los dos primeros bloques, se han dispuesto actividades específicas para la mediación de los Conciertos Educativos Usach, como un modo de complementar y profundizar la experiencia del estudiantado. De todos modos, en el caso de no poder asistir a éstos, las actividades podrían ser llevadas a cabo con otras experiencias de escucha musical en vivo y/o grabada.

Cada una de las actividades está compuesta por tres hitos o momentos de trabajo: 1) el hito inicial busca introducir al estudiantado en el ejercicio propuesto; 2) el hito de desarrollo profundiza en los conceptos abordados; y 3) el hito de cierre permite enfatizar los aprendizajes y desarrollar una reflexión colectiva en torno a éstos. Están diseñadas para extenderse, como mínimo, por una hora pedagógica (45 minutos), indicando en el desglose metodológico los tiempos sugeridos para cada uno de los hitos que la estructuran. Sin embargo, las actividades pueden ser expandidas a una duración mayor, dependiendo de la disponibilidad horaria: en el caso que dispongas de más tiempo, podrás detenerte en la diversidad de preguntas y reflexiones que cada actividad trae diseñada, o dar más espacio a la exploración libre del estudiantado a partir de los distintos hitos.

Este manual docente busca entregarte una batería de herramientas pedagógicas, con diversas alternativas para que puedas adaptarlas a tu propio contexto. Aunque las diferentes actividades bien pueden funcionar de manera aislada, la realización integral de este programa educativo de principio a fin apunta a potenciar la experiencia de los y las estudiantes, promoviendo una inmersión progresiva y enriquecedora en la música de tradición escrita. Para optimizar este aprendizaje, recomendamos programar la Escuela de la Escucha en un período que tenga la menor cantidad de interrupciones posible, evitando —por ejemplo— que las vacaciones de invierno o de fiestas patrias impidan la continuidad de las actividades.

	Actividad	Hito inicial	Hito de desarrollo	Hito de cierre
Bloque 1. Experiencias aurales	Orquesta de los cuerpos	Apresto sonoro	Escucha interna	Orquesta de los instrumentos
	Sonido misterioso	Escucha del entorno	Escucha musical	Comparación y exploración
	Caminata sonora	Escucha del entorno	Caminata en parejas	Puesta en común
	Un álbum por día	Cruce de sentidos	Escucha y sinestesia	Ficciones de sentidos
	Concierto: escucha guiada	Preparar la escucha	Escucha guiada	Emociones y preparación para el concierto
Bloque 2. Memorias sonoras	Historias musicales	Música e historias	La música como relato	Continuar la historia
	Paisajes sintonizados	Los sonidos y la memoria	Escucha y evocación	Identidad sonora compartida
	Ecos de la memoria	Primeras memorias sonoras	Bolsa de sonidos, bolsa de música	¿Por qué recordamos?
	Mapa del sonido	Músicas cotidianas	Música, cultura y migración	Mapa del sonido
	Concierto: escucha guiada	Modalidad en vivo		Identidad y memoria
	Modalidad grabado post concierto			
Bloque 3. Futuros sónicos	La radio del futuro	La radio del futuro	Composición colectiva	Programación radial
	Utopías sonoras	Escucha y contraste	Collage sonoro	Interpretación y reflexión
	Orquesta experimental	Escucha y contraste	Partituras gráficas	Presentación y reflexión

Actividades,
conciertos educativos

Nivel de preparación 1

Nivel de preparación 2

DESGLOSE METODOLÓGICO

BLOQUE 1. EXPERIENCIAS AURALES

Nombre de la actividad: ORQUESTA DE LOS CUERPOS

Tiempo estimado: 45 minutos.

Materiales: Ninguno.

Opcional: grabadora de audio o dispositivo móvil para registro sonoro.

Glosario básico de términos: aerófono, cordófono, membranófono, compás, ritmo.

OBJETIVO

Explorar los sonidos producidos por el propio cuerpo, desarrollando la escucha interna, la conciencia sensorial y la capacidad de integración colectiva, vinculando esta experiencia con la dinámica de una orquesta musical.

HITO INICIAL **Apresto sonoro (10 minutos)**

El o la docente guía un breve precalentamiento:

- Estirarse y escuchar los sonidos corporales en movimiento.
- Explorar distintas respiraciones (rápida, lenta, profunda, entrecortada, exhalando por la boca y nariz).
- Golpear suavemente distintas partes del cuerpo para percibir resonancias.
- Emitir sonidos suaves como suspiros, soplidos, exhalaciones y zumbidos con garganta y boca cerrada, notando las distintas calidades de resonancia en el pecho y la cabeza.

HITO DE DESARROLLO **Escucha interna y metáforas instrumentales (15 minutos)**

En silencio, se invita a los/las estudiantes a percibir sonidos internos —latidos, respiración, movimientos musculares, sonidos de la boca— intercalando momentos con los oídos tapados y otros con los oídos destapados, para contrastar las distintas formas de escucha. Conversar con el grupo en torno a:

- *¿Cómo suena mi propio cuerpo?*
- *¿Qué percibo al tapar mis oídos?*
- *Introducir preguntas metafóricas para asociar el cuerpo con familias instrumentales:*
- *¿Qué parte de tu cuerpo suena como un aerófono, un cordófono o un membranófono?*
- *¿Qué parte podría marcar un compás o un ritmo?*
- *¿Qué parte podría sonar como un instrumento de metal o madera?*

Opcional: Vincular estas asociaciones con la orquesta sinfónica que verán en concierto, identificando similitudes o diferencias entre cuerpos e instrumentos reales.

HITO DE CIERRE La orquesta de los instrumentos (20 minutos)

Cada estudiante selecciona un sonido corporal o vocal suave. De forma progresiva, se van sumando uno a uno, construyendo una orquesta colectiva. Se propone organizar capas sonoras:

- Algunos mantienen un pulso constante.
- Otros sostienen sonidos largos o graves.
- Otros intervienen con sonidos breves.

Alguien del curso (estudiante o docente) asume el rol de Dirección Artística para guiar el inicio, cambios y cierre. Gradualmente se apagan los sonidos hasta llegar al silencio total.

Opcional: Registrar la experiencia en audio/video como registro colectivo.

Preguntas orientadoras para la reflexión:

- ¿Qué descubrí de los sonidos de mi propio cuerpo?
- ¿Qué similitudes y diferencias hay entre esta orquesta de cuerpos y una orquesta musical real?
- ¿Cómo cambia la experiencia de escuchar cuando lo hago en colectivo?
- ¿Qué aprendí sobre la necesidad de coordinarse y escuchar a las demás personas para que el resultado colectivo tenga sentido?
- ¿Cómo cambia la percepción del sonido cuando proviene de mi propio cuerpo en comparación con cuando lo producen otras personas?
- ¿Qué importancia tiene el silencio en la orquesta de los cuerpos?

Nombre de la actividad: EL SONIDO MISTERIOSO

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 1.

Materiales:

- Cuaderno.
- Lápices.
- Reproductor de audio (si no hay ensamble en vivo).
- Glosario básico de términos: tono, ritmo.
- (Opcional) Instrumentos presentes para exploración sonora final.
- (Opcional) Papelógrafo.

OBJETIVO

Reconocer, describir y diferenciar sonidos familiares y desconocidos, tanto del entorno como de la música, desarrollando sensibilidad auditiva, capacidad descriptiva y apertura a lo inesperado en la experiencia musical.

HITO INICIAL**Escucha del entorno (10 minutos)**

Se ubica al grupo de estudiantes en un espacio exterior (patio, parque, calle aledaña). De forma individual y en silencio, realizan dos rondas breves de escucha (1-2 minutos cada una), intercalando momentos quietos y otros caminando algunos pasos. Registran lo percibido en su bitácora con las siguientes categorías:

- **Tono:** agudo, grave, medio.
- **Ritmo:** constante, irregular, cambiante.
- **Textura:** suave, áspero, metálico, seco, húmedo.
- **Ubicación/distancia:** cercano, lejano, detrás, derecha, izquierda.
- **Comparaciones:** “suena como...”.
- **Nombre propio:** un título creativo para el sonido.

Se arma colectivamente un mapa sonoro del lugar en la pizarra o papelógrafo, con los sonidos nombrados por el grupo de estudiantes.

HITO DE DESARROLLO**Escucha Musical (20 minutos)**

En grupo, se escucha la obra *Perico conoce la capital de Chile de Perico trepa por Chile* (cuento musical del compositor chileno Claudio Pérez Llaiquel interpretado por María Izquierdo y el Quinteto Metropolitano de Vientos, 2023). La escucha se organiza en dos pasos:

1. Primera audición de un fragmento corto, solo para sentir e imaginar.
2. Segunda audición completa con registro escrito en cuaderno.

Cada estudiante completa en dos columnas:

- **Lo que reconozco** (instrumentos, paisajes, imágenes que evoca).
- **Lo que no reconozco** (sonidos extraños, timbres inusuales, sensaciones difíciles de describir).

Al terminar, cada estudiante comparte lo escrito. El o la docente fomenta la comparación y subraya que en la música, al igual que en la vida cotidiana, coexisten sonidos familiares y misteriosos.

HITO DE CIERRE**Comparación y exploración (15 minutos)**

- Pregunta guía: ¿Qué diferencias y similitudes hay entre los sonidos que escuchamos en la vida diaria y los que escuchamos en la música de hoy?
- Conversar sobre cómo las y los compositores e intérpretes transforman sonidos cotidianos en material musical.

Opcional: Si hay instrumentos disponibles, se realiza una exploración directa de timbres. Cada estudiante describe en sus palabras lo que escuchan.

Preguntas orientadoras para la reflexión:

- ¿Qué sonidos del entorno me resultaron fáciles de describir y cuáles más difíciles?
- ¿Qué sentí al escuchar sonidos desconocidos en la música?
- ¿Cómo cambia mi imaginación cuando un sonido no tiene una referencia clara?
- ¿Qué estrategias usé para describir algo nuevo?
- ¿Qué similitudes y diferencias encontré entre los sonidos de la vida diaria y los de la música?
- ¿Qué me sugiere esta experiencia sobre cómo funciona una orquesta que mezcla timbres conocidos y misteriosos?

Nombre de la actividad: ESCUCHA GUIADA DE OBRA SINFÓNICA.

Recomendación: Obra clásica o romántica temprana, como por ejemplo la Tercera, Quinta o Sexta Sinfonía del compositor Ludwig van Beethoven. Idealmente previa a la visita al concierto.

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 1.

Materiales:

- Reproductor de audio y parlantes.
- Extracto seleccionado de una obra sinfónica.
- Cuaderno.
- Pizarra o papelógrafo.
- Glosario básico de términos: timbre, pulso, dinámica, ritmo, melodía.

OBJETIVO

Sensibilizar la escucha de una obra sinfónica mediante la identificación de parámetros musicales básicos (timbre, dinámica, ritmo y melodía), favoreciendo una aproximación inicial centrada en la experiencia sonora antes de la libre asociación interpretativa.

HITO INICIAL

Preparar la escucha (10 minutos)

El o la docente introduce el glosario de parámetros musicales (timbre, dinámica, pulso/ritmo, melodía) con ejemplos breves y sencillos.

Se escucha un fragmento de una canción popular conocida por los estudiantes (30 seg.). Preguntas rápidas:

- ¿Qué instrumentos reconocen? (timbre)
- ¿El volumen cambia o se mantiene igual? (dinámica)
- ¿El ritmo es constante o varía? (pulso/ritmo)
- ¿Qué melodía destaca? (altura/melodía)

Conclusión: Si lo pueden hacer con esta canción, también lo pueden hacer con Beethoven.

HITO DE DESARROLLO**Escucha guiada por roles (25 minutos)**

- A. **Primera escucha completa (5-7 minutos)** Se reproduce el fragmento sinfónico seleccionado. Los/las estudiantes escuchan en silencio y anotan impresiones generales en su cuaderno.
- B. **Segunda escucha fragmentada con roles (15 minutos).** El curso se divide en varios grupos. Cada grupo atiende a un parámetro específico (timbre, dinámica, pulso/ritmo, melodía).
- a. Se vuelve a escuchar 2-3 secciones breves (1-2 min cada una). Cada grupo anota observaciones en su cuaderno. Ejemplo:
- **Timbre:** ¿Qué o cuántas familias de instrumentos escuchan? ¿Cambian en función (melodía/a-compañamiento)?
 - **Dinámica:** ¿Cuándo suena más fuerte o más suave? ¿Todos tienen el mismo volumen o algunos destacan?
 - **Pulso/Ritmo:** ¿Se mantiene o varía el pulso? ¿Hay momentos más densos o algunos destacan?
 - **Melodía:** ¿La melodía sube, baja, se repite? ¿Qué transmite su movimiento?
- b. El o la docente registra en la pizarra o en un papelógrafo un mapa visual colectivo, anotando ejemplos que van dando los grupos (ej: “entra trompeta-volumen alto- pulso acelerado- melodía ascendente”).
- C. **Puesta en común (3 min.)**
- a. Cada grupo comparte brevemente sus hallazgos.
- b. Se muestra cómo todos los parámetros interactúan para crear la música.

HITO DE CIERRE**Emociones y preparación para el concierto (10 minutos)**

Reflexión guiada:

- ¿Qué emoción o imagen me produjo la dinámica?
- ¿Qué me transmitieron los distintos timbres?
- ¿Cómo cambia la emoción cuando el ritmo acelera o la melodía sube?

Finalmente, se refuerza la idea de que escuchar con atención y usando parámetros musicales como el timbre, la dinámica, el ritmo y la melodía permite descubrir detalles que a simple oído suelen pasar desapercibidos. Esta forma de escucha invita a seguir explorando la música en futuros encuentros y conciertos.

Nombre de la actividad: CAMINATA SONORA

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Cuaderno.
- Lápices
- Opcional: grabadora de audio o dispositivo móvil.

OBJETIVO

Concientizar sobre los sonidos del entorno cercano a través de la escucha activa, identificarlos y diferenciarlos mediante una experiencia guiada, compartida y reflexiva, que prepare la atención auditiva para la experiencia orquestal.

HITO INICIAL**Escucha del entorno (10 minutos)**

La actividad comienza en círculo, invitando al grupo de estudiantes a realizar una breve rutina de atención plena. Con los ojos cerrados y respirando profundamente, se les guía a identificar primero un sonido lejano, luego uno cercano y finalmente un sonido proveniente de su propio cuerpo. A continuación, se plantea la pregunta detonante: *¿Qué cambia cuando cierro los ojos para escuchar?*

HITO DE DESARROLLO**Caminata en parejas (20 minutos)**

Seguidamente, el o la docente explica la actividad de la Caminata sonora, con algunas preguntas que deben orientar la reflexión de cada estudiante durante el trayecto:

- ¿Qué paisajes escuchas? (urbano, natural, mezcla)
- ¿Qué sonidos reconoces?
- ¿Cómo suenan? (tono, textura, distancia, movimiento)
- ¿Qué nombre creativo le pondrías a ese sonido?

Los y las estudiantes forman parejas para realizar la Caminata sonora. En la primera parte, una persona cierra los ojos y se dedica únicamente a escuchar el entorno, mientras su par anota en el cuaderno lo que va describiendo. Esta observación dura alrededor de dos minutos. Luego, se intercambian los roles para repetir la experiencia.

Una vez concluida la primera tanda, el grupo cambia brevemente de locación (por ejemplo, del patio a un pasillo o a un espacio con mayor presencia de ruido urbano o natural). Allí repiten la misma dinámica: un estudiante escucha con los ojos cerrados mientras su par anota, e intercambian roles después de dos minutos. De esta forma, cada participante vive dos experiencias de escucha atenta en lugares distintos, ampliando la comparación y el registro de paisajes sonoros.

Opcional: algunas parejas pueden registrar un breve fragmento sonoro con un dispositivo móvil para compartirlo en el plenario.

HITO DE CIERRE**Puesta en común (15 minutos)**

De regreso en círculo, las parejas comparten sus registros en voz alta, comparando similitudes y diferencias entre lo que cada quien escuchó y lo que fue anotado por su par. El o la docente orienta la conversación con preguntas como:

- ¿Qué similitudes/diferencias hubo en lo anotado?
- ¿Qué sonido resultó más interesante, extraño o bello?
- ¿Qué cambió al escuchar con atención?
- Cierre colectivo: ¿Escuchar cambia mi forma de percibir el entorno?

El o la docente cierra la actividad estableciendo un puente con el concierto orquestal; así como en esta caminata se descubrieron sonidos ocultos en lo cotidiano, también en la música de una orquesta aparecerán timbres reconocibles y otros más sutiles o misteriosos que requieren una escucha atenta y compartida.

Preguntas orientadoras para la reflexión:

- ¿Qué sonidos descubrí que normalmente pasan desapercibidos?
- ¿Cómo cambió mi percepción al escuchar con los ojos cerrados?
- ¿Qué aprendí al comparar mis registros con los de otra persona?
- ¿Qué paralelos puedo hacer entre esta caminata sonora y la experiencia de escuchar un concierto orquestal?

Nombre de la actividad: UN ÁLBUM POR DÍA

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Cuaderno.
- Lápices
- Reproductor de audio

OBJETIVO

Fomentar la percepción multisensorial mediante las asociaciones sinestésicas entre elementos musicales (timbre, intensidad, registro, ritmo) y sensaciones vinculadas a colores, sabores, texturas, temperaturas y emociones, con especial foco en la escucha de música clásica.

HITO INICIAL**Cruce de sentidos (10 minutos)**

Los y las estudiantes se reúnen en grupos para responder preguntas que activen la sinestesia y propicien el diálogo. Se proponen las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Qué color tendría el sonido de un globo explotando?
- ¿Qué textura se parece más a una melodía suave?
- ¿Qué sabor tendría una nota aguda que dura mucho tiempo?
- ¿Qué temperatura tiene el silencio?

HITO DE DESARROLLO**Escucha y sinestesia (20 minutos)**

Una vez que responden estas preguntas, se realiza la escucha de una obra para reflexionar sobre qué asociaciones se evocan con los otros sentidos. Para ello, se propone:

- *Tres luces y la sombra* (2016) del compositor chileno Mario Oyanedel.
- *Caos* (2022) de la compositora chilena Katherine Bachmann.
- *Ségnica* (2022) de la compositora chilena Valeria Valle.

Durante la escucha, los grupos de estudiantes registran en sus cuadernos las sensaciones provocadas por la obra escuchada. Entre las interrogantes posibles para guiar la conversación, se plantean:

- ¿Qué color aparece con la melodía?
- ¿Dónde suena la luz?
- ¿Dónde suena la sombra?
- ¿Qué sabor te deja al final?
- ¿Hay alguna parte que pique, sea dulce o ácida?
- ¿La textura de la música es suave, filosa, rugosa?
- ¿Qué paisaje o imagen te provoca esta obra?

HITO DE CIERRE**Ficciones de sentidos (15 minutos)**

Para finalizar la actividad, cada estudiante escribe en su cuaderno un menú ficticio o un paisaje sonoro a partir de asociaciones que hayan generado con la obra escuchada. Por ejemplo, se pueden generar afirmaciones tales como: la introducción es un mix de cuerdas con gusto a naranja amarga; el plato principal es un ritmo más agitado, con sabor terroso y colores opacos; el postre es un final agudo, dulce, frío como helado de limón. Otro ejemplo podría ser: *“el paisaje es un lugar lúgubre, como una montaña con niebla antes del amanecer, hace frío y pareciera que en cualquier momento aparecerás frente al castillo de Nosferatu”*.

Preguntas orientadoras para la reflexión:

- ¿Qué sentí al traducir música a otro sentido?
- ¿Me conecté más con la obra al imaginarla de otra forma?
- ¿Cambió mi forma de escuchar?

BLOQUE 2. MEMORIAS SONORAS

Nombre de la actividad: HISTORIAS MUSICALES

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 1.

Materiales:

- Dispositivo de audio y parlantes (puede ser un teléfono y parlantes caseros).
- Cuaderno.
- Lápices.

OBJETIVO

Reconocer patrones melódicos y rítmicos en una obra musical, asociándolos a momentos narrativos e imaginativos, explorando la relación entre música, literatura e identidad cultural.

HITO INICIAL

Música e historias (10 minutos)

El o la docente abre la conversación con preguntas disparadoras:

- ¿Puede la música contar historias?
- ¿Qué pasa en una película o videojuego cuando cambia la música? ¿Cómo entendemos la historia gracias a esos cambios?
- ¿Qué relación tiene la música con la literatura o con los cuentos que conocemos?

El o la docente presenta y contextualiza la novela infantil “Perico trepa por Chile” y su adaptación musical por el compositor Claudio Pérez Llaiquel.

- Escucha inicial. Se reproduce *Obertura - Perico trepa por Chile* de Claudio Pérez Llaiquel [5:48].
- Cada estudiante registra en su cuaderno palabras sueltas o símbolos de lo que la música les transmitió.

HITO DE DESARROLLO

La música como relato (20 minutos)

En plenario, se dialoga en torno a las preguntas:

- ¿Qué rol cumple la música en este relato?
- ¿Qué momentos podemos identificar a partir de la música?
- ¿Qué cambios de ritmo, timbre o intensidad aparecen? ¿Qué nos sugieren?

Posteriormente, cada estudiante dibuja en su cuaderno una “línea del relato musical”. Marcan con símbolos, colores o palabras los momentos de cambio (ej: “rápido”, “misterio”, “alegre”). Se comparten ejemplos de estas líneas para mostrar cómo cada oyente construye un relato propio.

Reflexión breve:

- ¿Qué parte de esta música me conecta con algo chileno o latinoamericano? ¿Qué tiene de universal y qué de local?

HITO DE CIERRE

Continuar la historia (15 minutos)

El o la docente reproduce la obra *Perico conoce la capital de Chile - Perico trepa por Chile* de Claudio Pérez Llaiquel [4:48]. Al llegar al minuto 3:00, se detiene la reproducción. El o la docente plantea:

- ¿Qué habrá sucedido después?
- ¿Podemos imaginar qué habrá hecho Perico en Santiago a partir de la música?

Cada estudiante desarrolla la continuación de la historia en su cuaderno, con libertad de formato:

- Relato breve escrito.
- Dibujo de una escena.
- Pequeño diálogo inventado.

Finalmente, se invita a compartir en voz alta sus creaciones. El o la docente cierra reforzando que la música puede narrar historias y evocar identidades, uniendo lo personal con lo colectivo.

Nombre de la actividad: PAISAJES SINTONIZADOS

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 1.

Materiales:

- Pizarra o papelógrafo.
- Proyector o lámina con la grilla de preguntas.
- Dispositivo de audio y parlantes (pueden ser caseros).
- Opcional: Cuaderno.

OBJETIVO

Explorar, describir y analizar las asociaciones entre momentos cotidianos, históricos y personales y sus sonidos o músicas representativas, reconociendo cómo el sonido y la música reflejan contextos culturales, sociales y emocionales, y cómo se vinculan a la construcción de memorias colectivas.

HITO INICIAL

Los sonidos y la memoria (15 minutos)

El o la docente proyecta o escribe en la pizarra una grilla de preguntas sonoras, como:

- ¿Cómo suena un lunes en la micro?
- ¿Cómo sonó tu infancia?
- ¿Cómo suena el recreo?
- ¿Cómo suenan las alianzas del colegio?
- ¿Cómo suena el 18 de septiembre en tu colegio?
- ¿Cómo suena el 18 de octubre?
- ¿Cómo suenan las vacaciones?
- ¿A qué suena la espera?

Cada estudiante responde de forma breve (palabras o frases) en el pizarrón o en el papelógrafo.

Se va comentando a medida que van anotando, destacando similitudes y diferencias colectivas.

Pregunta de transición:

- ¿Por qué algunos momentos se encapsulan con sonidos o música?
- ¿Qué hace que un sonido se nos quede grabado como memoria?

HITO DE DESARROLLO

Escucha y evocación (15 minutos)

Se escucha una obra referencial a elección:

1. **Manifiesto** de Víctor Jara, arreglo de William Child, Syntagma Musicum y Coro Madrigalista Usach.
2. **Fewla** del compositor Claudio Pérez Llaiquell, interpretada por el Cuarteto Estación.

Cada estudiante registra en su cuaderno:

- ¿Qué memorias trae consigo esta obra?
- ¿Qué momento o situación te evoca?
- ¿Qué sonidos reconoces?
- ¿Qué paisaje te muestra esta obra?
- ¿Qué emociones te transmite?
- ¿Qué imagen o escena podría acompañar esta obra?

Breve plenario para compartir impresiones y asociar lo escuchado con memorias personales o colectivas.

HITO DE CIERRE

Identidad sonora compartida (15 minutos)

Reflexión grupal con preguntas orientadoras:

- ¿Por qué ciertos momentos parecen sonar igual que muchos?
- ¿Por qué hay otros que son más específicos de cada persona?
- ¿Qué sonidos definen la identidad de este territorio?
- ¿Cómo podríamos narrar nuestra historia con sonidos?

Como cierre, se construye una playlist colaborativa del curso, donde cada estudiante propone una canción que represente su identidad personal o colectiva. Esta playlist se comparte como memoria musical común.

Nombre de la actividad: ECOS DE LA MEMORIA

Tiempo estimado: 60 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Cuaderno.
- Lápices.
- 35 tarjetas de estímulos sonoros (Anexo 1).
- Bolsa de tela.
- Reproductor de audio.

OBJETIVO

Explorar recuerdos auditivos y experiencias de escucha de música docta, reflexionando sobre los elementos personales, culturales y tecnológicos que influyen en la generación de memorias significativas.

HITO INICIAL**Primeras memorias sonoras (10 minutos)**

En la sala de clases, se invita al grupo de estudiantes a evocar recuerdos sobre los sonidos que han escuchado a lo largo de sus vidas y compartir sus experiencias en voz alta. Para ello, se proponen las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Dónde estabas la primera vez que escuchaste una tormenta fuerte?
- ¿Recuerdas un sonido que te dio miedo de niña/o?
- ¿Qué sonido te hacía reír cuando eras pequeña/o?

El o la docente resalta cómo los sonidos cotidianos pueden marcar la memoria tanto como las imágenes.

HITO DE DESARROLLO**Bolsa de sonidos, bolsa musical (25 minutos)**

El o la docente indica a cada estudiante que saque una tarjeta de estímulo sonoro (Anexo 1) de una bolsa de tela. También puede distribuir las tarjetas aleatoriamente entre el grupo de estudiantes. En el caso de que la cantidad de estudiantes sea mayor que el número de tarjetas, se ofrece una y se solicita al estudiante que la devuelva a la bolsa cuando participe de la actividad.

Con la tarjeta en mano, cada estudiante debe compartir su experiencia relacionada con aquel estímulo, utilizando la siguiente fórmula, que puede ser escrita en el pizarrón:

“La primera vez que escuché una _____, sonaba como _____.
Eso me hizo sentir _____ y/o me hizo pensar en _____”.

Si el o la estudiante no recuerda ninguna experiencia, se le ofrece la posibilidad de evocar un recuerdo afín.

Cuando la mayoría del grupo ha compartido su recuerdo, se abre el espacio para pensar en sus primeras experiencias de escucha de música docta que conforman un repertorio de conocimiento popular. Para ello, se sacan de una bolsa de tela papelitos numerados que indican la pieza musical que deberá ser reproducida para todo el curso:

1. **Wolfgang Amadeus Mozart** - *Concierto para piano y orquesta N°21 en Do mayor K. 467 (II. Andante)*.
2. **Ludwig van Beethoven** - *Marcia alla turca Op 113, Die Ruinen von Athen*.
3. **Piotr Ilich Tchaikovsky** - *Obertura 1812*.
4. **Gioachino Rossini** - *Obertura de Guillermo Tell*.
5. **Franz Schubert** - *Die Forelle, Op. 32, D. 550*.

Para orientar la conversación se sugieren las siguientes preguntas:

- ¿En qué contextos escuchaste esta pieza musical?
- ¿Por qué medio tecnológico la escuchaste (radio, televisión, internet, disco, celular)?
- ¿Qué sensaciones te evoca la pieza musical?
- ¿La melodía dejó algún recuerdo significativo para ti de modo tal que puedas replicarla (con silbidos, tarareos, golpeteos en una superficie)?

HITO DE CIERRE

¿Por qué recordamos lo que escuchamos? (10 minutos)

Para finalizar la actividad, el o la docente genera un espacio de reflexión con el grupo de estudiantes, invitándolos a pensar en los factores que influyen en los recuerdos que guardan sobre música y sonidos. Para orientar la conversación, puede utilizar preguntas como:

- ¿Escuchar cambia mi forma de percibir el entorno?
- ¿Qué sonido -que parecía insignificante- se volvió importante para ti?
- ¿Qué sonidos han marcado tu vida sin que te dieras cuenta?
- ¿Por qué somos capaces de recordar mediante la audición?

Nombre de la actividad: MAPA DEL SONIDO

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Recurso impreso o proyectado: Mapamundi.
- Tarjetas de instrumentos musicales (Anexo 2).
- Texto breve sobre Joane Florvil <https://rehuirelolvido.indh.cl/caso/joaneflorvil/>
- Dispositivo de audio y parlantes.
- Cuadernos para notas.

OBJETIVO

Explorar la relación entre piezas musicales y sus regiones de origen o uso, reflexionando sobre la diversidad cultural, las migraciones y cómo la música abre conversaciones sobre identidad, memoria y racismo.

HITO INICIAL**Mis músicas cotidianas (10 minutos)**

Cada estudiante comparte oralmente una canción que haya escuchado con frecuencia en el último mes. El o la docente registra en la pizarra géneros, idiomas y países de origen que se repiten. Pregunta detonante:

- ¿Qué nos revela nuestra propia escucha sobre las culturas y lenguas que más consumimos?

HITO DE DESARROLLO**Música, cultura y migración (20 minutos)**

Se abre el espacio para la reflexión sobre la música y cultura a partir de las preguntas:

- ¿Puede la música hablarnos sobre culturas específicas?
- ¿Qué nos indica que la música que escuchamos es de cierto país o cultura?

Se escucha la obra *Elegía para Joane Florvil - Cantos en memoria de Joane Florvil*, obra del compositor y percusionista Marcelo Stuardo. Cada estudiante anota en su cuaderno qué les evoca (instrumentos, timbres, emociones). El o la docente inicia una conversación guiada:

- ¿A qué cultura podríamos asociar esta pieza musical?
- ¿Cómo la música nos invita a conversar sobre migración?

Posteriormente, se entrega a los y las estudiantes un texto breve sobre el caso de Joane Florvil. Se reflexiona con dos preguntas:

- ¿Cómo esta obra nos ayuda a conversar sobre racismo y discriminación en Chile?
- ¿Qué elementos destacan de esta obra en torno a la temática?
- ¿Qué significa una “elegía”?

HITO DE CIERRE**Mapa del sonido (15 minutos)**

El o la docente entrega tarjetas con instrumentos musicales diversos (Anexo 2). En grupos de estudiantes deben ubicar sus cartas en un Mapamundi, discutiendo en conjunto:

- ¿Por qué asociamos este instrumento con esa región?
- ¿Qué influencias o viajes han tenido estos instrumentos en otras músicas del mundo?
- ¿Cómo la música viaja, se transforma y se integra en diferentes culturas?

El o la docente cierra destacando que los sonidos son móviles, y que la diversidad musical refleja también procesos de migración, intercambio cultural y memoria histórica.

Nombre de la actividad: ACTIVIDAD DE ESCUCHA CON LA OBRA DEL CONCIERTO

Tiempo estimado: 35-40 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Cuadernos.
- Lápices.
- Reproductor de audio/video (obra grabada).
- Opcional: Cápsula audiovisual corta sobre un/a compositor/a chileno/a o latinoamericano/a.

OBJETIVO

Profundizar en la experiencia de escucha atenta de una obra chilena o latinoamericana, conectando lo sonoro con la identidad cultural y la memoria personal, y reflexionando sobre el papel de los compositores y las compositoras en la construcción de una memoria musical compartida.

HITO INICIAL

Esta actividad se puede desarrollar bajo dos modalidades: “**en vivo**” y “**concierto grabado o post-concierto**”. La selección de una de estas dos modalidades depende de las posibilidades de escuchar la obra en vivo o en la sala de clases, por medio de una grabación. A continuación describimos ambas vías.

MODALIDAD EN VIVO:

Antes del concierto: se entrega a cada estudiante un cuaderno con categorías simples:

- Timbres/instrumentos que reconozco como latinoamericanos o chilenos.
- Ritmos/melodías que me resultan familiares.
- Algo que me sorprende o nunca había escuchado.
- Una emoción o un recuerdo que me evoca la obra.

La modalidad concierto grabado o post-concierto no cuenta con hito de inicio, por lo que se comienza inmediatamente con el hito de desarrollo.

HITO DE DESARROLLO

Modalidad en vivo:

- a. **Durante la obra:** escuchan en silencio, tomando notas si lo desean.
- b. **Después del concierto:** en la sala o espacio de mediación, se realiza la conversación colectiva guiada:
 - ¿Qué escuché que me resultó familiar?
 - ¿Qué me sorprendió o no reconocí?
 - ¿Qué relación encuentro entre lo escuchado y experiencias personales o culturales propias?

Modalidad concierto grabado o post-concierto:

En la sala de clases o espacio de mediación, se reproduce un fragmento de la obra grabada (5 minutos). Cada estudiante registra en su cuaderno observaciones sobre timbres, ritmos, melodías o emociones evocadas. Se repite el fragmento una segunda vez para ampliar la escucha y precisar detalles. Conversación guiada:

- ¿Qué sonidos o ritmos me parecieron familiares?
- ¿Qué me resultó novedoso o diferente a lo que escucho habitualmente?
- ¿Qué relación encuentro entre esta música y experiencias personales, familiares o barriales?

HITO DE CIERRE **Identidad y memoria** (15 minutos)

En plenario, cada estudiante comparte una palabra clave o dibujo que resuma la conexión de la obra con su propia identidad o memoria.

Se construye en la pizarra una nube de palabras con las asociaciones surgidas (infancia, fiesta, raíz, comunidad, migración, nostalgia, orgullo, etc.).

Opcional: se muestra una cápsula audiovisual de un/a compositor/a vivo/a, conectando su obra con su creador/a y contexto.

Preguntas finales:

- ¿Cómo esta obra refleja una memoria cultural compartida?
- ¿Qué aprendí de mí mismo/a al escucharla?
- ¿Qué rol cumplen los/las compositores/as en la construcción de identidad musical?

BLOQUE 3. FUTUROS SÓNICOS

Nombre de la actividad: LA RADIO DEL FUTURO

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Pizarra o papelógrafo.
- Lápices y materiales de uso cotidiano (mesas, sillas, botellas, papeles, etc.).
- Dispositivos móviles con grabadora de audio.
- Parlantes para reproducir las grabaciones (Anexo 3: Tutorial de parlantes caseros).

OBJETIVO

Fomentar la creatividad sonora y la imaginación colectiva, invitando a construir sonidos inéditos que representen una radio del futuro, mediante la experimentación con objetos cotidianos y el cuerpo como instrumentos musicales.

HITO INICIAL La radio del futuro (15 minutos)

La actividad comienza con una invitación a la imaginación: se pide al grupo de estudiantes pensar en cómo sería una radio que sonará dentro de 100 años. El o la docente explica que esta radio transmite música que nunca hemos escuchado y que su programación resulta muy extraña en comparación con lo que conocemos hoy. Se abre entonces una ronda de preguntas a mano alzada:

- ¿Cómo será la música que suena en esta radio?
- ¿Será algo familiar o desconocido?
- ¿Existe un sonido que nunca hayan escuchado? ¿Cómo sería?

El o la docente va registrando en la pizarra las ideas y características que surjan, construyendo colectivamente un “retrato sonoro” de esta radio futurista.

Luego se escucha un fragmento de la obra *Deshielo Invernal I de Paisajes Interrumpidos* de la compositora Roberta Lazo. Tras la escucha, se invita a reflexionar en torno a:

- ¿Qué paisajes les evocó?
- ¿Qué colores o texturas se imaginaron?

Finalmente, el o la docente comenta brevemente cómo la obra aborda problemáticas del presente y del futuro —como el cambio climático— a través de recursos de la música experimental, mostrando cómo los sonidos pueden también abrir preguntas críticas.

HITO DE DESARROLLO

Composición colectiva (20 minutos)

El o la docente organiza grupos de estudiantes (3 a 5 integrantes). Una vez formados, se explica que cada grupo deberá crear un fragmento de música inédita para esta radio del futuro. Las instrucciones son:

- Inventar una canción que nunca haya sonado, inspirada en lo conversado.
- Experimentar con objetos cotidianos (mesas, cuadernos, botellas, papeles, cartones, lápices), el cuerpo (palmas, golpes, pisadas, respiraciones) y la voz (zumbidos, susurros, sonidos guturales, efectos).
- Usar la imaginación como regla principal: lo más extraño, inesperado o novedoso es bienvenido.
- Grabar la creación en un dispositivo móvil.
- **Opcional:** Pueden salir de la sala para buscar otros espacios que aporten sonidos diferentes.

Mientras trabajan, el o la docente circula entre los grupos, apoyando con ideas y asegurándose de que cada estudiante participe activamente en la experimentación.

HITO DE CIERRE

Programación radial del futuro (10 minutos)

El curso se reúne nuevamente para la puesta en común. Cada grupo presenta su creación como parte de la programación de una radio ficticia del futuro. Se escuchan una tras otra, simulando que se está sintonizando esa radio imaginaria.

Tras la audición de todas las piezas, el o la docente abre la conversación con preguntas colectivas:

- ¿Qué nos sorprendió de estos sonidos?
- ¿Qué imaginamos sobre el futuro de la música y del planeta?
- ¿Qué relación encontramos entre nuestra creatividad y la obra que escuchamos al inicio?

Nombre de la actividad: UTOPÍAS SONORAS

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Cuadernos.
- Lápices.
- Objetos cotidianos y elementos naturales (botellas, papeles, piedras, ramas, etc.).
- Dispositivos móviles con grabadora de audio.

OBJETIVO

Expresar, a través del sonido y la reflexión, las ideas y sensaciones de un mundo ideal, estimulando la creatividad y desarrollando conciencia crítica frente al presente marcado por conflictos sociales y ambientales.

HITO INICIAL Escucha y contraste (10 minutos)

El grupo es llevado a un espacio público cercano (plaza, patio o calle). Se propone un ejercicio de escucha atenta en silencio, donde los/las estudiantes registran mentalmente los sonidos del entorno (tránsito, voces, pájaros, viento, máquinas).

Luego, el o la docente abre la reflexión con preguntas orientadoras.

- ¿Cómo sonaría un mundo ideal en este mismo lugar?
- ¿Qué emociones o temas estarían presentes en la música del futuro?
- ¿Qué sonidos de este espacio nos recuerdan al mundo real con sus violencias, guerras o devastaciones ambientales?

Cada estudiante anota en su cuaderno una palabra, emoción o imagen que represente el mundo real y otra que represente el mundo ideal. Estas servirán como base para la creación sonora posterior.

HITO DE DESARROLLO Creación de fragmentos y collage sonoro (20 minutos)

Cada estudiante crea un fragmento sonoro breve que exprese su visión del mundo ideal. Pueden usar:

- Ritmos o melodías con la voz o el cuerpo.
- Objetos cotidianos y elementos del entorno (piedras, ramas, papeles, botellas)
- Grabaciones de sonidos reales (tráfico, pasos, aves, voces, etc.), inspirándose en la música concreta.

Después, el curso trabaja en conjunto para ensamblar un collage sonoro colectivo. Pueden organizarlo de dos formas:

1. Mostrar primero los sonidos del mundo real y luego la transformación hacia lo ideal.
2. Combinar ambos planos para reflejar la tensión y convivencia entre conflicto y utopía.

El o la docente acompaña la organización, asegurando que todos los aportes estén presentes en la composición final.

HITO DE CIERRE Interpretación y reflexión (15 minutos)

El grupo interpreta y graba el collage sonoro como memoria del ejercicio. A continuación, se abre un espacio de conversación final con preguntas como:

- ¿Qué inspiró cada contribución?
- ¿Qué sentimos al escuchar los sonidos del mundo real frente a los del mundo ideal?
- ¿Qué sonidos de mi mundo ideal coinciden con los de mis compañeros/as? ¿Qué diferencias aparecen?
- ¿Qué descubrí sobre mi propia creatividad al inventar un sonido nuevo?
- ¿Qué aprendí sobre escuchar a los demás a través de esta experiencia colectiva?
- ¿Qué aprendizajes o deseos despierta esta experiencia para transformar nuestra realidad?
- ¿Cómo las artes pueden contribuir a imaginar y construir futuros más justos?

El o la docente concluye destacando que las utopías sonoras no solo invitan a imaginar futuros posibles, sino también a reconocer el poder del arte y de la escucha como motores de cambio en el presente.

Nombre de la actividad: ORQUESTA EXPERIMENTAL

Tiempo estimado: 45 minutos.

Nivel de complejidad: 2.

Materiales:

- Objetos cotidianos accesibles (lápices, papeles, cajas, cuerdas, botellas, piedras, etc.).
- Lápices de colores.
- Hojas blancas.
- Dispositivo móvil para grabar audio o video.
- Parlantes para la audición de la obra referencial (pueden ser caseros).

OBJETIVO

Estimular la creatividad sonora y la exploración experimental mediante la creación colectiva de una pieza musical con materiales accesibles y cotidianos, introduciendo conceptos básicos de la música experimental contemporánea y la improvisación dirigida.

HITO INICIAL Escucha y contraste (10 minutos)

Cada estudiante reúne un objeto cotidiano (o más de uno). El o la docente propone mini-retos de exploración:

- Encuentra un sonido metálico.
- Haz que tu objeto suene fuerte y luego muy suave.

Después, se inicia una breve conversación colectiva:

- ¿Qué sonidos sorprendieron más?
- ¿Cuáles te parecen útiles para crear una pieza musical?

El o la docente introduce conceptos clave de la música experimental:

- Ruido como material musical.
- Aleatoriedad como recurso creativo.
- Música concreta.

Se escucha un fragmento breve (30–45 segundos) de *Paisajes Interrumpidos* de la compositora Roberta Lazo y se invita a pensar en qué les evoca, preguntándoles: ¿Qué imagen, paisaje o textura les evocó? Para luego adentrarse en las problemáticas conceptuales -principalmente el cambio climático- que propone la obra desde la música docta experimental.

HITO DE DESARROLLO**Composición colectiva (20 minutos)**

El curso se divide en equipos pequeños. Cada grupo diseña una partitura gráfica colectiva, integrando símbolos y dibujos de cada estudiante para representar sus sonidos.

Cada grupo combina sonidos explorados, trabajados en capas:

- Una base rítmica (golpes repetidos, patrones).
- Sonidos largos o sostenidos (frotar, soplar, silbar, vibrar).
- Acentos o intervenciones inesperadas (ruidos fuertes, pausas).

Cada grupo elige a una persona encargada de la Dirección Artística que guiará la pieza con gestos simples. Para favorecer la participación, el rol de dirección puede rotar; cada estudiante dirige un fragmento breve:

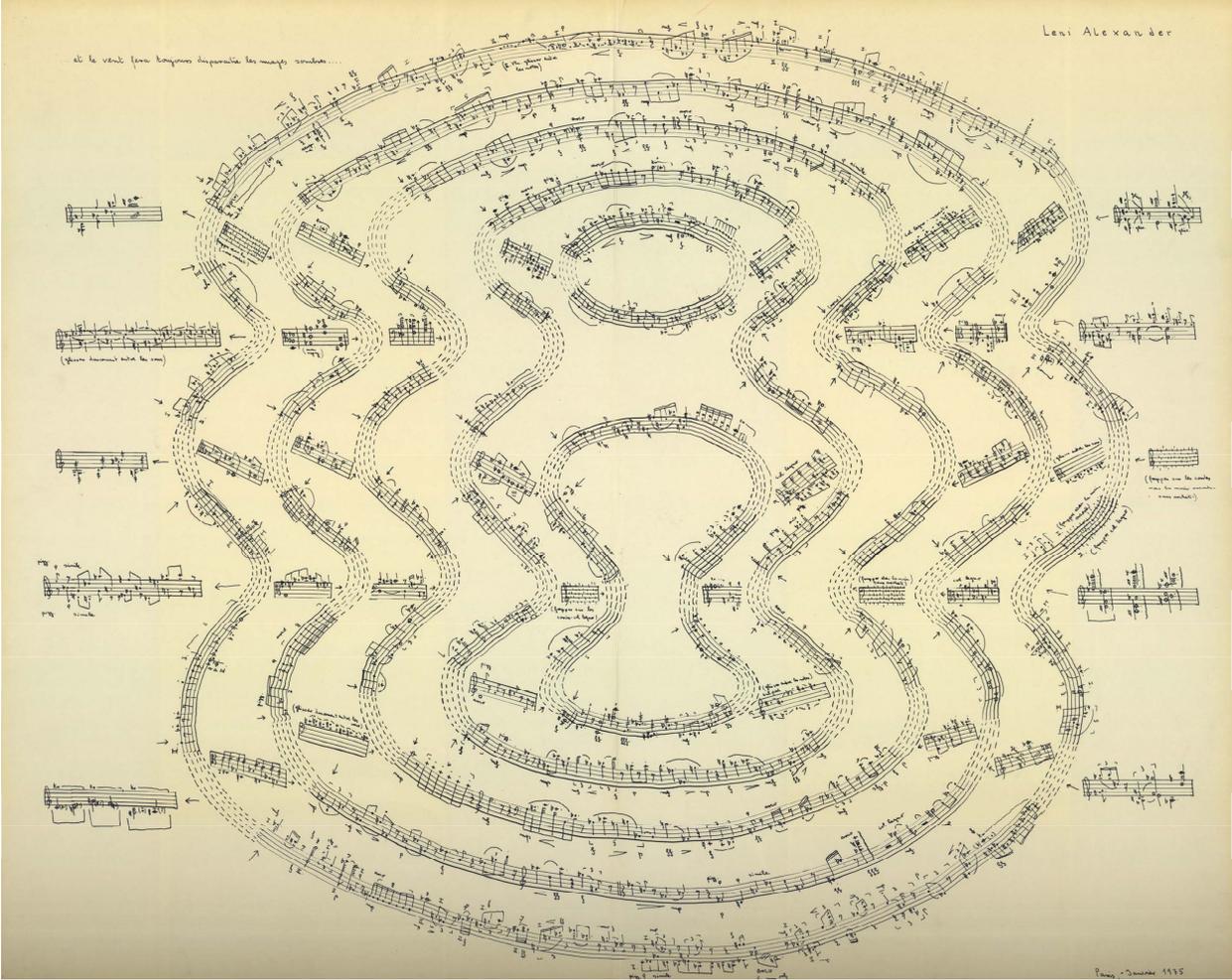
- Mano arriba = subir volumen.
- Mano abajo = bajar volumen.
- Señalar = turno de un sonido o persona.
- Brazos abiertos = tocar con fuerza.
- Mano empuñada = silencio.

HITO DE CIERRE**Interpretación y reflexión (15 minutos)**

Cada grupo interpreta su pieza siguiendo la partitura gráfica y los gestos de dirección. Se graba la sesión en video o audio. Si el tiempo lo permite, se hace una segunda versión con un cambio (nuevo director o directora, variación de dinámica, solo sonidos suaves, etc.) para contrastar.

- Finalmente, se observa la partitura gráfica y se conversa en base a las preguntas:
- ¿Qué diferencias notamos entre improvisar libremente y seguir una dirección gestual o partitura?
- ¿Qué sonidos o recursos fueron más expresivos?
- ¿Cómo se sintió asumir el rol de Dirección Artística?
- ¿En qué se parece esta orquesta experimental a una orquesta sinfónica tradicional? ¿En qué se diferencia?
- ¿Qué aprendimos sobre la importancia del silencio en una creación musical?
- ¿Qué nos enseña esta experiencia sobre la música experimental contemporánea?

Las partituras gráficas son muy diversas entre sí. Además de estos dos ejemplos que te mostramos aquí, puedes explorar otros referentes en el sitio web de la institución School of Noise.

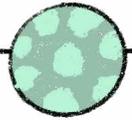

Alexander, Leni – *Et le vent fera toujours disparaître les nuages sombres*

i CLAP
CLAP!

TIC! TIC!

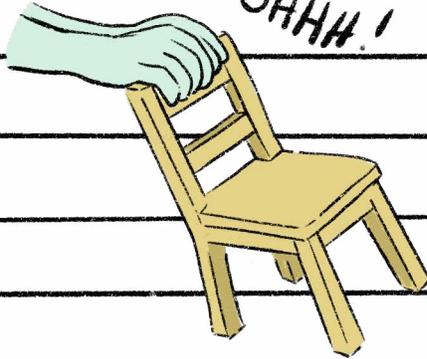

i PUM!
i PUM!

FSHHH

i SHHH!

i WIP!
i CLIP!

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCENTES

La Escuela de la Escucha busca promover un espacio de experimentación a partir de un conjunto de actividades diseñadas por investigadores e investigadoras de la música, el sonido y la sociedad. Algunos conceptos podrán resultarte poco familiares o abiertamente desconocidos, pero esperamos que puedas ir progresivamente apropiándotelos y comunicándolos al grupo de estudiantes. No hay problema en que uses tus propias palabras y énfasis para motivarles a explorar sus entornos sonoros. De cualquier forma, si tienes dudas puedes escribirnos a los correos **escueladelaescucha@gmail.com** y **corporacion.cultural@usach.cl**

Antes del inicio de cada sesión, asegúrate de contar con todos los materiales necesarios para la realización de las actividades contempladas. Estos se encuentran enlistados al inicio de cada actividad, dentro de cada módulo de las diferentes sesiones. Si algún material te resulta difícil de conseguir, procura reemplazarlo con otro que pueda cumplir la misma función, pero siempre previendo las necesidades con suficiente antelación. Un material imprescindible para los estudiantes es disponer de alguna tecnología de grabación sonora (celulares o grabadoras): consulta con ellos desde el inicio si es posible para ellos acceder a esto.

Las actividades que hemos diseñado constituyen lineamientos generales que pueden también ser adaptados o modificados según el contexto específico en el que se va a realizar el taller. Por ejemplo, en algunos casos, las actividades podrán realizarse sin problemas en el entorno cercano de los establecimientos (con autorización de tutores y cumpliendo las medidas de seguridad necesarias); en otros, en cambio, deberán restringirse a trabajar dentro

del colegio. Aunque la propuesta posee una estructura base, la Escuela de la Escucha es una metodología abierta que requiere de tu criterio, creatividad y flexibilidad para lograr sus propósitos. En las actividades, hemos previsto algunas preguntas específicas para facilitar tu labor; sin embargo, el éxito de este programa también depende de tu capacidad para profundizar desde el terreno en las temáticas sugeridas, incorporando nuevas preguntas cuando corresponda y adaptando los ejercicios a las realidades específicas de cada contexto.

GLOSARIO

Aerófono: Instrumento que produce sonido gracias a la vibración del aire, sin cuerdas ni membranas. Ejemplo: una flauta, una trompeta o una zampoña son aerófonos.

Alturas: Se refiere a si un sonido es grave, medio o agudo. Las alturas permiten construir melodías y armonías en la música.

Compás: Forma de organizar la música en grupos regulares de tiempos, indicados al inicio de la partitura. Ayuda a ordenar los sonidos y silencios para que los y las intérpretes toquen de manera coordinada. Ejemplo: en una cueca se suele usar compás de 6/8, mientras que en la Quinta Sinfonía de Beethoven es común el 4/4.

Cordófono: Instrumento que produce sonido a partir de la vibración de cuerdas tensadas, ya sea al frotarlas, pulsarlas o golpearlas. Ejemplo: la guitarra, el violín y el piano son cordófonos.

Dinámica: Los cambios de volumen en la música, desde los sonidos muy suaves hasta los muy fuertes, así como sus variaciones graduales.

Escucha atenta: Una práctica de concentración para enfocarse en los detalles de la música o los sonidos del entorno, reconociendo sus matices y evitando distraerse en asociaciones superficiales.

Intensidad: Se refiere a qué tan fuerte o suave suena un sonido. Está relacionada con la energía que se aplica al producirlo. Ejemplo: tocar una guitarra suavemente produce un sonido de baja intensidad; rasguearla con fuerza genera alta intensidad.

Intérpretes: Personas que ejecutan una obra musical usando su voz o un instrumento. Son quienes dan vida a la música, expresando emociones y estilos a través de su interpretación.

Melodía: Una sucesión de sonidos organizados en el tiempo que reconocemos como una línea musical. Es “lo que tarareamos” cuando recordamos una canción.

Membranófono: Instrumento que produce sonido mediante la vibración de una membrana estirada. Ejemplo: los tambores, bongós y la batería son membranófonos.

Música concreta: Tipo de música electrónica que toma como punto de partida las grabaciones de sonidos del mundo real para luego procesarlos en una obra. Ejemplo: un/a compositor/a graba el ruido del metro, de pájaros y de una olla, y crea una pieza musical con esos sonidos.

Música de tradición escrita: Aquella que se transmite a través de partituras y sistemas de notación escritos, a diferencia de la música de transmisión oral.

Partitura gráfica: Una forma no tradicional de escribir música usando dibujos, colores, líneas o símbolos para representar sonidos, en lugar de pentagrama y signos convencionales.

Pulso: El latido regular de la música, aquello que marca el tiempo de manera constante y que, al escucharlo, muchas veces nos invita a marcarlo con el pie o las palmas.

Registro: El rango de notas que puede producir un instrumento o una voz, desde los sonidos más graves hasta los más agudos. Ejemplo: una voz soprano tiene un registro agudo, mientras que una voz de bajo tiene un registro grave.

Ritmo: La organización de los sonidos en el tiempo a partir de la duración de las notas y silencios. Puede ser más regular o más variado, y es lo que da movimiento a la música.

Sinestesia: Cuando un sentido se mezcla con otro, por ejemplo, asociar un sonido con un color. Ejemplo: alguien escucha un violín y lo siente “azul” o escucha un tambor y lo imagina “rojo”.

Timbre: La cualidad que distingue un sonido de otro, aunque tengan la misma nota o volumen. Ejemplo: una flauta y un violín pueden tocar el mismo “Do”, pero suenan diferente porque tienen distinto timbre.

Tono: La altura precisa de un sonido, que permite diferenciar notas entre sí. Ejemplo: la nota “Do” tiene un tono diferente a la nota “Re”.

LISTADO DE OBRAS

- **Alexander, Leni** – *Et le vent fera toujours disparaître les nuages sombres.*
- **Bachmann, Katherine** – *Caos* (Interpretada por Orquesta Usach).
- **Beethoven, Ludwig van** – *Marcia alla turca Op 113, Die Ruinen von Athen.*
- **Jara, Víctor** - *Manifiesto* (Arreglo por William Child | Interpretada por Syntagma Musicum y Coro Madrigalista Usach).
- **Lazo, Roberta** – *Paisajes Interrumpidos* (Interpretada por Hanne Jones Rekdal y Anna Koch).
- **Mozart, Wolfgang Amadeus** – *Concierto para piano y orquesta N°21 en Do mayor K. 467* (II. Andante).
- **Oyanedel, Mario** – *Tres luces y la sombra* (Interpretada por Orquesta Usach).
- **Pérez Llaiquel, Claudio** – *Fewla* (Interpretada por Cuarteto Estación).
- **Pérez Llaiquel, Claudio** – *Perico conoce la capital de Chile* (Interpretada por Quinteto Metropolitano de Vientos).
- **Rossini, Gioachino** – *Obertura de Guillermo Tell.*
- **Schubert, Franz** – *Die Forelle, Op. 32, D. 550.*
- **Stuardo, Marcelo** – *Elegía para Joane Florvil.*
- **Tchaikovsky, Piotr Ilich** – *Obertura 1812.*
- **Valle, Valeria** – *Ségnica* (Interpretada por Orquesta Usach).

ANEXO 1.

TARJETAS DE ESTÍMULOS SONOROS

Una vaca	Un trueno	El canto de un gallo	Un despertador	Una hoja rasgándose
Un teléfono público	La lluvia	Un auto frenando	El hervidor burbujeando	El recreo escolar
Una voz	Un bebé llorando	Las gaviotas	El sonido de la ciudad de noche	Unos caballos corriendo
El metro	Una máquina de escribir	Una máquina de coser	El sonido de la ciudad de día	El aleteo de una paloma
Los árboles	Una lata abriéndose	Un martillo clavando	Una moto	El viento muy fuerte
El mar	El goteo de una llave	Una lavadora centrifugando	El fuego	Una cascada
Una sirena de advertencia	Un avión despegando	Una olla calentando comida	Un vidrio quebrándose	Un temblor

ANEXO 2. TARJETAS INSTRUMENTOS

Charango

Gaita

Zurna

Maracas

Trompeta

Quena

Bongos

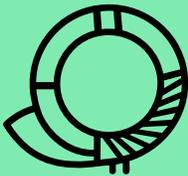
Shamisen

Saz

Oboe

Trutruka

Sitar

Laúd

Címbalo

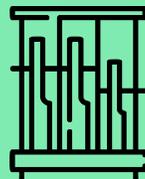
Clarinete

Ukelele

Balalaika

Angklung

Órgano

Corno

Bandoneón

Kalimba

Tumbi

Timbal

Tuba

Banjo

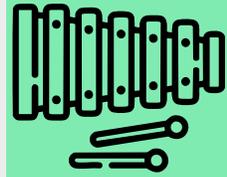
Cajón

Duduk

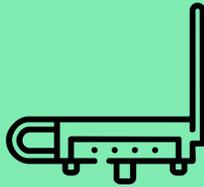
Violín

Xilófono

Cítara

Theremin

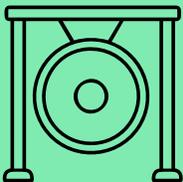
Arpa

Violonchelo

Piano

Gong

Acordeón

Bandola

Trombón

Triángulo

ANEXO 3.

PARLANTES CASEROS

Confección de un sistema casero de amplificación para celular

A continuación, te presentamos dos opciones para amplificar el sonido de tu celular utilizando materiales caseros.

OPCIÓN 1

Materiales:

- 2 vasos de cartón
- 1 rollo de papel higiénico
- Tijeras
- Un marcador o plumón
- Pistola de silicona caliente (opcional)

Instrucciones

1. Preparación de los vasos:

- Realiza un agujero en la pared de cada vaso. Para determinar el tamaño del agujero, coloca el rollo de papel higiénico en la pared del vaso y marca su diámetro con un marcador.
- Con las tijeras, recorta el círculo marcado en cada vaso.

2. Preparación del soporte para el celular:

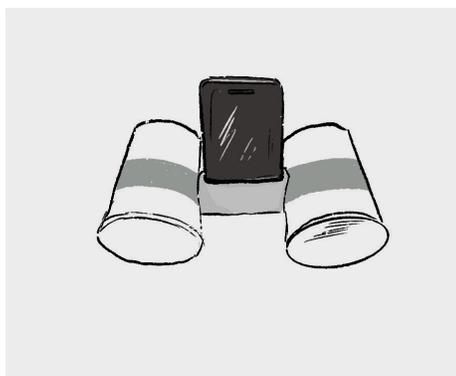
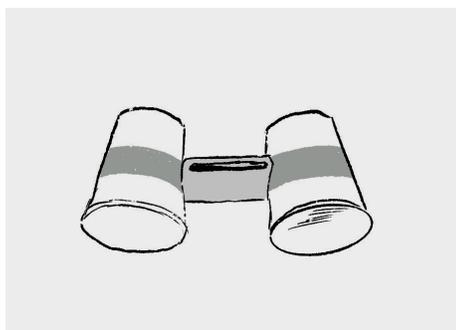
- Utiliza el celular para marcar las dimensiones del soporte en el rollo de papel higiénico.
- Recorta la línea con las tijeras para crear la ranura donde se apoyará el celular.

3. Montaje:

- Introduce el rollo de papel higiénico en el agujero de cada vaso, asegurándote de que quede ajustado para evitar la pérdida de sonido por las ranuras.
- Puedes aplicar silicona caliente para sellarlo (opcional).

4. Uso

Coloca el celular en la ranura del soporte y reproduce un audio. Notarás cómo se amplifica el sonido proyectado por el celular gracias a los vasos.

¡Listo! Disfruta de tu amplificador casero de sonido.

OPCIÓN 2

Materiales:

- 2 vasos de plástico grandes
- Un tarro de papas (tipo Pringles)
- Tijeras
- 1 corta cartón
- 1 marcador o plumón
- Pistola de silicona caliente
- Pintura en aerosol (opcional)

Instrucciones

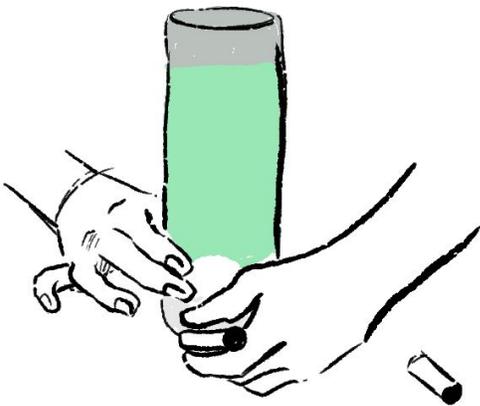
1. Preparación de soporte:

- Marca las dimensiones de tu celular en la pared del tarro de papas.
- Recorta las líneas con mucho cuidado con un corta cartón.
- Con precaución, saca la base del bote de papas con un corta cartón.

2. Preparación de los vasos:

- Realiza un agujero en la pared de cada vaso. Para determinar el tamaño del agujero, coloca el tarro de papas en la pared del vaso y señala su diámetro con un marcador.
- Con las tijeras, recorta el círculo marcado en cada vaso.

3. Montaje

- Introduce el tarro de papas en el agujero de cada uno de los vasos, asegurándote de que quede ajustado para evitar la pérdida de sonido por las ranuras.
- Una vez puesto en la posición correcta, sállalo con una pistola de silicona caliente.

4. Uso

- Coloca el celular en la ranura del soporte y reproduce un audio. Notarás cómo se amplifica el sonido proyectado por el celular gracias a los vasos.
- Si quieres tener un diseño más atractivo, puedes aplicarle pintura en aerosol.

¡Listo! Disfruta de tu amplificador casero de sonido.

La Escuela de la Escucha es un proyecto del
Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras
CMUS. www.cmus.cl

Dirección del proyecto: Carla Pinochet Cobos (U. Alberto Hurtado)

Equipo CMUS: Daniel Domingo Gómez; Constanza Tobar Tapia; Daniela Fugellie (Universidad Alberto Hurtado), Eileen Karmy (Universidad Playa Ancha); Carla Pinochet Cobos (Universidad Alberto Hurtado).

Equipo Corporación Cultural Usach: Catalina Duhalde; Martín Bravo; Daniela Benincasa.

Agradecimientos a Andreas Bodenhofer, por facilitar la partitura de Leni Alexander.

Los vectores utilizados en las tarjetas de instrumentos musicales (Anexo 2) pertenecen a Flaticon, base de datos gratuita de íconos editables.

Diseño gráfico: Estefanía Segovia @estudioepifania

Ilustraciones: Antonia Roselló @antoniarosello

Este proyecto fue financiado por el Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, NCS 2022_016.

El proyecto fue financiado por ANID
Programa Iniciativa Científica Milenio NCS2022_016