CHELOMORFOSIS:

Intervenciones para el fortalecimiento del Gran Encuentro de Chelistas

GUILLERMO ADRIAN GUEVARA MARFOY

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CINE
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL Y AUDIOVISUAL
BOGOTÁ
2020

C	н	F	I (\mathbf{a}	١./	Ю	R	F	\cap	9	19	•
U			ᄔ	J	IV	ı			L J	O	()	_

Intervenciones para el fortalecimiento de Gran Encuentro de Chelistas

GUILLERMO ADRIAN GUEVARA MARFOY

Un trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Magíster en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual

Tutor: Gareth Donal Gordon PhD Cardiff University

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CINE
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL Y AUDIOVISUAL
BOGOTÁ
2020

Firma del presidente del jurado
Firms del jurado
Firma del jurado
Cinna dalima d
Firma del jurado

Nota de aceptación:

Agradecimientos

A mi esposa, Sandra Parra, por llenar mi vida con su amor, su luz, su música y su inspiración. A mi hijo Emilio, por recordarme que la magia siempre está allí. A mi madre, Leonor Marfoy, por su amor, sus desvelos y sus enseñanzas. A mi tutor, Gareth Gordon, por sus grandes aportes, sus enseñanzas, su generosidad, su confianza y su paciencia. A mi mejor amigo, Felipe Cáceres, por su apoyo, su paciencia y compañía. A mi familia. A todo el equipo del Gran Encuentro de Chelistas por seguirme en esta locura. A Juan Andrés Rojas, Helena Barreto, Santiago Hernández, GLP y la Fundación Bolívar Davivienda por creer en este sueño y sumar sus esfuerzos. A María Claudia Parias, Hernando Parra, Maribel Cortés, Santiago Trujillo y todos aquellos que han sido parte de este continuo aprendizaje que llamamos vida.

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE ILUSTRACIONES	6
TABLA DE ANEXOS	7
1. INTRODUCCIÓN	8
2. CONTEXTO	
2.1 Breve historia del violonchelo	
2.2 Breve historia del violonchelo en Colombia	13
2.3 Historia del Gran Encuentro de Chelistas	14
3. LA PEDAGOGÍA DEL VIOLONCHELO	18
3.1 Un diagnóstico del ejercicio docente	18
3.2 Taller de Pedagogía para Violonchelo	24
3.3 Primer Taller de Pedagogía, 2019	27
3.4 Segundo Taller de Pedagogía, 2020	31
4. LA MOVILIDAD ACADÉMICA	34
4.1 Taller de movilidad académica	34
5. LA CIRCULACIÓN ARTÍSTICA EN EL ECOSISTEMA	
DEL VIOLONCHELO	37
5.1 El panorama de los festivales de violonchelo en el mundo	38
5.2 Factores diferenciales del GECH	40
5.3 El 12º GECH y el Covid-19	41
5.4 La respuesta a la coyuntura: #Cello	43
5.5 Cronograma de #Cello	55
6. FINANCIACIÓN DEL GECH	57
6.1 Fuentes actuales de financiación	57
6.2 Diagnóstico del modelo vigente	59
6.3 Proyección	60
7. CONCLUSIONES	62
8 RIBLIOGRAFÍA	63

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Primer taller, 2019	29
Ilustración 2: Presupuesto 1er. Taller	30
Ilustración 3: 2do. Taller	32
Ilustración 4: Presupuesto 2do. Taller	33
Ilustración 5: Festivales de Chelo	39
Ilustración 6: Presupuesto CelloMap	48
Ilustración 7: Presupuesto CelloTracks	53
Ilustración 8: Cronograma CelloMap	55
Ilustración 9: Cronograma CelloTracks	56
Ilustración 10: Cronograma CelloContest	56
Ilustración 11: Flujo de caja y movimiento económico	59

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1: Memorias 1er Taller de Pedagogía del Violonchelo.

Anexo 2: Brochure 1er Taller de Pedagogía del Violonchelo.

Anexo 3: Memorias 2do Taller de Pedagogía del Violonchelo.

Anexo 3.1 Memorias 2do Taller de Pedagogía del Violonchelo.

Anexo 4: Brochure 2do Taller de Pedagogía del Violonchelo.

Anexo 5: Brochure GECH 2019.

Anexo 6: Brochure #Cello.

Anexo 7: Mapeo del ejercicio docente 2019.

Anexo 8: Mapeo de la oferta académica 2019.

Anexo 9: Mapeo de los Festivales de Violonchelo.

Anexo 10: Estructura Organizacional del GECH.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento relata la manera en que los conocimientos apropiados por el autor,¹ en el marco de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la UJTL, dieron lugar a una serie de intervenciones a un emprendimiento cultural, nacido en Bogotá en 2002 y que lleva el nombre de Gran Encuentro de Chelistas, a partir de ahora el GECH.

Es fundamental diferenciar el emprendimiento en su estado previo, del estado posterior, resultado de las propuestas y el impacto generados por el presente proyecto de grado. En ese sentido se presentarán inicialmente los antecedentes del GECH: en el presente capítulo desde una perspectiva del análisis del modelo de gestión, utilizado entre 2002 y 2017, y en el apartado 2.3 a través de la historia de la iniciativa.

Posteriormente se presentarán las distintas acciones y proyectos que fueron planteados por el autor en el marco de su trabajo de grado, las cuales buscaron ampliar la incidencia del GECH en las líneas de formación de formadores (capítulo 3), movilidad académica (capítulo 4) y circulación artística (capítulo 5).

Finalmente se evaluarán, en el capítulo 6, las fuentes de financiación que hicieron posible el desarrollo de esta nueva etapa del GECH, la cual inicia en 2018, mediante el ingreso del autor a la Maestría, y continúa en la actualidad con el desarrollo de los proyectos que serán presentados a lo largo de este documento.

Es importante resaltar, que la información que será presentada, es producto de las memorias del Festival, la observación de sus procesos, el trabajo de campo con estudiantes y profesores, así como la realización de encuestas y entrevistas.

El Gran Encuentro de Chelistas es un Festival de Música, que reúne a niños y jóvenes violonchelistas, de numerosas ciudades y municipios del país. Junto a ellos un equipo de profesores, técnicos y profesionales de otras disciplinas se reúnen en el Campus de la Universidad de los Andes y durante una semana, una vez al año, comparten mediante una oferta que incluye talleres, clases magistrales, conversatorios, ensayos y recitales, además de contenidos de otros contextos, como el cine, la danza e incluso el ejercicio de los derechos humanos.

Durante sus primeras nueve ediciones, ocurridas entre 2002 y 2017, el GECH fue desarrollando un modelo de gestión basado en su propia experiencia mucho más que en la formación y/o la literatura de la Gestión Cultural; acciones como la consecución de recursos y la construcción de relaciones con posibles aliados

¹ El autor del presente documento es además el Productor General del GECH y el Director Creativo de la Fundación Encuentro de Chelistas, entidad creada en marzo de 2020 en el marco de la formalización y el fortalecimiento del emprendimiento. De esto se hablará con mayor detalle en el capítulo 6.

fueron ocurriendo de manera orgánica y, en las primeras ediciones del Festival, con personas y entidades cercanas a la organización.

De igual manera, los protocolos utilizados en la producción de las distintas actividades del Festival, se fueron construyendo alrededor de las necesidades y las posibilidades de cada edición, con el apoyo de algunas personas cercanas, pero sin un mayor sustento teórico. Si bien en sus inicios el equipo de producción no superaba las tres personas, quienes debían asumir todo tipo de responsabilidades, el crecimiento constante en el número de asistentes al Festival creó la necesidad de delegar progresivamente tareas como el diseño gráfico y la logística de los recitales.

En 2018, el acceso del autor a la formación en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual generó una serie de intervenciones al proyecto, partiendo de la revisión y la nueva redacción de sus objetivos, a saber:

- Impulsar la creación y el fortalecimiento de una comunidad que integre a los diferentes agentes del ecosistema del violonchelo en Colombia.
- -Diseñar y ejecutar acciones que conduzcan a la innovación artística y pedagógica en la práctica y la enseñanza del violonchelo

La revisión del modelo de gestión existente, arrojó los siguientes cuestionamientos:

- ¿Cuál es la estructura organizacional más acorde con las dinámicas y dimensiones del Festival?²
- ¿Cuáles son las líneas de acción que permitirían cumplir, de manera más amplia y eficiente, los principales objetivos del GECH?
- ¿Cuál modelo de relacionamiento permitiría la consecución de nuevos aliados y/o el fortalecimiento de la relación con los ya existentes?

En este contexto se plantearon, tanto acciones dirigidas a la organización y formalización del emprendimiento, como a la posibilidad de generar nuevas intervenciones en la cadena de valor del violonchelo en Colombia, específicamente en los siguientes ámbitos:

- -El diagnóstico de las capacidades y necesidades de los estudiantes, los profesores y los centros de formación, a partir de ahora los semilleros.
- -La cualificación de los profesores y estudiantes de violonchelo.
- -La creación y circulación de nuevos contenidos artísticos y pedagógicos en el ámbito del violonchelo.
- -La articulación de la práctica y la enseñanza del violonchelo con las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- -La creación de redes con artistas, instituciones y/o iniciativas semejantes en otros lugares de Colombia y el mundo.

² El resultado de esta intervenvención es transversal a las distintas acciones relatadas en el presente documento, no obstante, los detalles específicos de la estructura organizacional generada a partir del proyecto están disponibles en el anexo 10.

Es importante resaltar que los mecanismos de recolección de información y evaluación del proyecto son de tipo cualitativo y se encuentran actualmente en revisión con el ánimo de sistematizar de manera más eficiente la información que genera el GECH. La información más detallada, que evidencia las intervenciones, proyectos y acciones nombrados en el presente capítulo serán presentadas tanto a lo largo del presente trabajo como en sus distintos anexos.

2. CONTEXTO

2.1 Breve historia del violonchelo

El violonchelo es un instrumento musical perteneciente a la familia de las cuerdas frotadas. Está construido con diferentes tipos de madera como abeto, arce y ébano, que según sus propiedades acústicas se utilizan en diferentes partes de su cuerpo.³ En la actualidad sus cuerdas son construidas con diferentes aleaciones y fibras sintéticas, a diferencia de siglos atrás cuando estaban hechas con intestinos de oveja. De la misma forma que sus familiares, como el violín y la viola, su interpretación requiere de un arco; este último, por cierto, es fabricado con maderas como pernambuco y ébano, además de metal,⁴ cuero y crines de caballo. Para producir su sonido característico, el intérprete debe frotar las cerdas de su arco sobre la cuerda, y al mismo tiempo alterar su longitud al presionarla con sus dedos sobre el diapasón.

Si bien el nombre violonchelo aparece por primera vez en las Sonatas Op. 4 de Giulio Cesare Arrestri, publicadas en 1665,⁵ los orígenes del instrumento se remontan a comienzos del siglo XVI, cuando en lugares como Italia, Alemania o Inglaterra se empezaron a construir diferentes instrumentos que fueron evolucionando hasta convertirse en los violines, violas y violonchelos que hoy conocemos.⁶ De aquellos primeros instrumentos, el más antiguo que ha sobrevivido al paso del tiempo es aquel que fue construido por el *luthier* italiano Andrea Amati en 1572, bajo el encargo de la corte del rey Carlos IX de Francia. No obstante, sería Antonio Stradivari, en 1707, quien finalmente determinaría las dimensiones y características del violonchelo que se convertirían en el standard y están presentes en los 70 a 80 de sus instrumentos que aún existen.

La evolución del repertorio para violonchelo, está ligada a los cambios que, paulatinamente, se fueron dando en la manera de sostener el instrumento. Si bien la posición actual del instrumentista (sentado y sosteniendo el violonchelo entre sus piernas, y éste a su vez elevado del piso gracias al *pívot* de metal) ha sido la misma durante más de 300 años, en los inicios del violonchelo los instrumentistas probaban diferentes maneras de sujetar el instrumento, bien sea mediante el uso de su cuerpo o de elementos como correas. La incomodidad derivada de esa situación, limitaba la dificultad de la música que se podía interpretar, de manera que el papel del violonchelo era más el de un instrumento acompañante que el de uno solista.

³ Actualmente también se construyen violonchelos con otros materiales, como fibra de carbono y diferentes tipos de plástico.

⁴ Algunos de los metales más comunes en la fabricación de los arcos son el níquel, la plata y el oro.

⁵ ARRESTI, G.C. Sonate a 2, & a Tre, Con La Parte Del Violoncello a Beneplacido. [partitura] Opera Quarta. Venetia: Apresso Francesco Magni Detto Gardana, 1665.

⁶ BRAUN, W. (2015). The evolution of the cello endpin and its effect on technique and repertoire.

Eventualmente, el violonchelo tomaría tanto el lugar de la viola da gamba en los conjuntos instrumentales, como su postura por parte del intérprete; de esta manera el intérprete obtendría una mayor libertad de movimiento que permitiría la ejecución de músicas cada vez más complejas.

A medida que la técnica del instrumento fue evolucionando, diferentes compositores escribieron obras con el violonchelo como protagonista, bien sea sin acompañamiento, como es el caso de las Suites para Cello solo de J.S. Bach, o en un rol protagónico con acompañamiento de orquesta en los *Concertos* de F.J. Haydn y A. Vivaldi. Otros compositores posteriores, como R. Schumann, A. Dvorak y E. Elgar, entre otros, escribirían nuevas obras que, sumadas a las ya nombradas, se convertirían en la piedra angular del repertorio para violonchelo solista.⁷

Otros grandes protagonistas de la historia del violonchelo han sido sus grandes intérpretes, aquellos aclamados tanto por el público como por la crítica gracias a la virtuosa e impecable interpretación de su instrumento. Nombres como Pablo Casals, Mstislav Rostropovich, Jacqueline du Pré y, más recientemente, Mischa Maisky o Yo-Yo Ma, han llenado las salas de concierto y las páginas de los medios especializados durante el último siglo.

No obstante, merecen especial atención los violonchelistas latinoamericanos que han hecho parte del grupo selecto que circula en los escenarios más reconocidos del mundo como el Carnegie Hall, la Filarmónica de Berlín o el Royal Albert Hall, reciben premios en concursos como el Tchaikovsky en Moscú, o tocan junto a artistas tan importantes como Caetano Veloso o Sting. Aquí se encuentran los violonchelistas Carlos Prieto, Santiago Cañón y Jacques Morelenbaum; de ellos, el maestro Morelenbaum, de Brasil y el maestro Cañón, de Colombia, han sido invitados al Gran Encuentro de Chelistas en años anteriores.

En conclusión, el violonchelo es un instrumento que, si bien tiene parte de sus orígenes en las músicas populares europeas de los siglos XVI y XVII, fue acogido desde temprano por la música orquestal, de manera que su lenguaje, su técnica y su repertorio han evolucionado, principalmente, en el seno de la música sinfónica y de cámara. No obstante, a lo largo de los siglos XX y XXI han aparecido numerosos violonchelistas que han buscado tender puentes entre el violonchelo y otras músicas, diferentes a aquellas que conforman su tradición. Artistas como Jacques Morelenbaum han contribuido a la construcción de un lenguaje instrumental diverso, versátil y multicultural, que reitera las palabras de Yo-Yo Ma y evidencia cómo el violonchelo es un instrumento del mundo.⁸

⁷ STOWELL, R., & CROSS, J. (Eds.). (1999). The Cambridge companion to the cello. Cambridge University Press.

⁸ https://www.youtube.com/watch?v=o17wU33Jh-M&t=77s

2.2 Breve historia del violonchelo en Colombia

El siglo XIX vio florecer la práctica de la música sinfónica y de cámara en Colombia, así lo refleja la creación de diferentes iniciativas de agremiación, formación, y circulación, como la Sociedad Filarmónica (1846), la Sociedad Lírica, la Unión Musical (1858), la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia (1886), la Academia Nacional de Música (1882), el Conservatorio Nacional de Música (1910), la Orquesta del Conservatorio y la Orquesta Sinfónica Nacional.⁹

Son escasas las referencias al violonchelo en los principales escritos que recopilan la historia de la música en Colombia, que, en cambio, hacen repetidas menciones a los gestores del movimiento sinfónico y lírico. No obstante, y cómo se relató en el apartado anterior, el violonchelo cumple un papel en la música orquestal y de cámara, y en ese sentido se sabe que en la Orquesta de la Sociedad Filarmónica existían, cuanto menos, tres violonchelistas. De manera que se puede presumir que, a la luz de la aparición y el fortalecimiento de dichas iniciativas, el violonchelo comenzó también a escribir su propia historia en las páginas de la música en Colombia.¹⁰

Un factor importante para la aparición de los sucesos mencionados, es la constante circulación de compañías de ópera y zarzuela, provenientes de Europa, principalmente. Este hecho dio lugar a la formación de un público recurrente y, de esa manera, a la aparición de compañías permanentes, así como a la construcción de escenarios adecuados para sus montajes: el Teatro Municipal (1890) y el Teatro Colón (1892).

En el ámbito de la creación, la primera obra que se menciona en el texto de Perdomo Escobar es la Obertura de los Bandidos del Abrussi, escrita para cuarteto de cuerdas en 1839 por Enrique Price. Posteriormente es Guillermo Uribe Holguín, reconocido violinista, compositor y director, quien escribiera una Página de Álbum y un Scherzo, así como varios cuartetos de cuerda.

En el ámbito de la formación, se sabe que el violonchelo hizo parte de los instrumentos que se enseñaron desde la apertura de la Academia Nacional de Música, donde el primer profesor fue Antonio Figueroa, quien tuvo a su cargo la formación del primer violonchelista egresado de la Academia: Eugenio Andrade, en 1889.

Mucho ha cambiado desde entonces, si bien existen factores adversos como el costo elevado de un violonchelo de estudio frente al de instrumentos como la guitarra, su lugar en el imaginario colectivo como un instrumento exclusivo de ciertas músicas o las particularidades de su ejecución, el violonchelo es un instrumento cada vez más presente en la vida musical colombiana. Tan sólo los

13

⁹ CARREÑO, J. G. (2010). Reflexión histórica de la dirección sinfónica en Colombia, directores destacados. En Música, Cultura y Pensamiento, Vol 2; p. 45-53.

¹⁰ ESCOBAR, J. I. P. (1980). Historia de la música en Colombia. Plaza y Janes.

34 semilleros, representados por medio de la asistencia de sus profesores al 2do. Taller de Pedagogía del Violonchelo, tienen más de 1000 estudiantes; y se sabe que ellos constituyen una muestra representativa de toda la oferta educativa.

2.3 Historia del Gran Encuentro de Chelistas

El GECH nace en 2002, por iniciativa de la Maestra Sandra Parra, Violonchelista, Pedagoga y Gestora Cultural bogotana, quien cuenta con una extensa y particular carrera que le ha permitido transitar por los caminos de la pedagogía, las músicas populares y la transformación social. Sus búsquedas la han llevado junto a su chelo hasta lugares emblemáticos como la sede de la Naciones Unidas en New York o la UNESCO en París, pero también a la Colombia olvidada de las selvas y litorales.

El deseo de tomar ventaja de las vacaciones para reunir a violonchelistas de diferentes edades, alrededor de ciertas actividades musicales y pedagógicas, fue el inicio de una búsqueda que se extendió inicialmente hacia la convocatoria de estudiantes de varios centros de formación de Bogotá y municipios cercanos, así como a nuevos maestros de violonchelo de la ciudad e intérpretes profesionales de otros instrumentos, quienes harían las veces de invitados centrales al GECH.

El primer Festival, que por cierto llevó el nombre "Primer Encuentro de Pequeños Chelistas", cumplió con las expectativas de Sandra Parra, de reunir a un grupo de violonchelistas, generar una agenda artística y pedagógica y socializar los resultados de la iniciativa mediante la producción de un concierto de clausura. No obstante, la aparición de ciertas oportunidades generó una pausa inesperada para el proyecto. Siete años después, en 2009, el Festival tomó un segundo aire y los chelistas volvieron a compartir una semana llena de aprendizajes, tanto de su instrumento como del tiple, la guitarra eléctrica y la voz. Para ese entonces, Sandra Parra ya se había apartado de la ruta regular para cualquier violonchelista, dejando de lado la tradición orquestal para buscar en las músicas populares de Colombia y el mundo la respuesta a sus búsquedas artísticas. A esto se sumaron sus estudios en psicopedagogía, su intensa labor como profesora de niños y jóvenes, sus recorridos por diferentes escenarios de Colombia y el mundo, así como sus reflexiones sobre el papel de la música en un país en permanente convulsión.

La iniciativa continuó su trasegar, los años vieron a los primeros chelistas crecer, al punto de reclamar un cambio en el nombre de la iniciativa, porque ahora ni ellos, ni sus ganas de hacer música, ni sus chelos eran pequeños. De manera que en 2012 el Festival pasa a ser, por primera vez, el Gran Encuentro de Chelistas.

La comunidad empezó a crecer, y con ella la iniciativa fue labrando sus principios: el deseo de compartir dio lugar a la necesidad de conectar a cada vez más chelistas, y las nuevas sonoridades, resultantes de tender puentes entre el chelo y otras músicas como el tango, el pasillo o la carranga, se encargaron de marcar el horizonte creativo.

En sus primeras cinco ediciones, la inmensa mayoría de estudiantes provenía de entornos socioeconómicos similares, que les permitían tener acceso a sus propios instrumentos, tomar clases en diferentes centros de formación y pagar su inscripción al GECH. Pero es a partir del contacto con nuevos semilleros, principalmente con aquellos que nacen del interés de llevar educación musical de calidad a niños y jóvenes de entornos con algún grado de vulnerabilidad, que se va a forjar otro de los grandes principios de la iniciativa: el acceso democrático a contenidos y actividades de la mejor calidad para cualquier chelista, sin importar su condición socioeconómica. De esta manera nace el fondo de becas, que pasó de apoyar la participación de tres estudiantes en 2012 a 70 en 2019, cifras que representan la transición de un 16,6% a un 60.8% de población becaria frente al total de estudiantes.

A medida que la iniciativa fue creciendo, se fueron sumando nuevos aliados al proyecto, quienes no sólo aportaron recursos para la producción del Festival, pero aportaron además su capital social, que le permitió al proyecto construir un modelo de gestión a la vez que una buena reputación ante el sector de la música en Colombia.

De todos aquellos que han hecho posible el crecimiento del GECH merecen especial reconocimiento empresas privadas que han apoyado al Festival mediante sus líneas de responsabilidad social, como el grupo empresarial SYS, primer patrocinador del Festival y que aún continúa apoyando sus proyectos. En 2019 Crepes & Waffles, a través de su Dirección de Innovación, decide respaldar al GECH, incluyéndolo en el portafolio de iniciativas que reciben su apoyo, gracias a su impacto artístico y social. En el ámbito académico, universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Central, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de los Andes han puesto a disposición del GECH infraestructura así como recursos económicos y humanos.

El sector público también se ha sumado a la iniciativa, a través de entidades como la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura o la Unidad de Víctimas, toda vez que el Festival ha incluido dentro de sus estudiantes y sus artistas invitados a población de minorías étnicas y víctimas del conflicto armado en Colombia.

Una mención aparte merece la Fundación Nacional Batuta, quien además de recursos ha aportado su conocimiento para impulsar al GECH, y por supuesto, la Fundación Bolívar Davivienda y su proyecto Filarmónica Joven de Colombia, quienes han creído en el GECH y lo han apoyado en numerosos frentes.

_

¹¹ Otras iniciativas apoyadas por Crepes & Waffles incluyen al Festival Internacional de Teatro de Bogotá, la Filarmónica Joven de Colombia y el Festival Internacional de Música de Cartagena.

En el ámbito internacional, instituciones como ONU Mujeres, *Oklahoma State University*, *Conservatoire de Musique Arcueil* y *Denison University* han puesto a disposición del GECH a maestros de altísimo nivel, quienes han compartido su conocimiento con los estudiantes y profesores del Festival. *The Global Leaders Program*, un programa de formación en emprendimiento social a través de la música, que reúne a instituciones como *Harvard University*, *Georgetown University y McGill University*, invitó al GECH a ser parte de su red mundial de artistas e instituciones que creen en el poder de la música como herramienta para la transformación social, y desde 2018 aporta su conocimiento y su capital social para permitirle al GECH contar con invitados internacionales de muy alto nivel.

Finalmente es emocionante ver a la compañía que produce las mejores cuerdas para violonchelo del mundo, *Thomastik-Infeld Vienna*, así como a *Bartlett Audio*, uno de los fabricantes de micrófonos especializados más reconocidos del momento, sumarse al GECH aportando sus valiosos insumos para que la práctica musical de los violonchelistas y profesores, así como la producción de los conciertos que hacen parte de la iniciativa sean cada vez mejores.

Uno de los capítulos, si no el más relevante de la historia del Encuentro, se escribe en el marco de la Maestría en Gestión y Producción Cultural de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Pero para hablar de él, es necesario hablar del autor del presente documento, Guillermo Guevara, quien llega al GECH en 2014, en aquel momento como un voluntario más dispuesto a hacer cualquier cosa que resultara necesaria, desde ser el asistente personal del Maestro Jacques Morelenbaum durante el Festival, hasta llevar violonchelos y sillas de un lugar a otro. Tras asumir la Dirección Técnica del Encuentro, el autor se convierte en 2017 en su Productor General; bajo ese rol ingresa a la Maestría, donde al estudiar bajo la orientación de actores muy importantes del Sector Cultural en Colombia, empieza a concebir, como su proyecto de grado, nuevos horizontes para el GECH, los cuáles se podrán ver en las líneas de acción que diseña y lleva a la realidad, y serán presentadas a lo largo del presente documento.

El resultado de conjugar el emprendimiento existente, con los aportes provenientes de los contenidos y experiencia de la Maestría, es la consolidación y formalización de una empresa cultural que trabaja en dos grandes frentes. Por un lado, la construcción de una comunidad que reúne a los diferentes actores del ecosistema del violonchelo en Colombia: estudiantes, profesores, arreglistas, compositores, *luthiers*, y directores, entre otros. Ser el punto de encuentro más grande de esa comunidad en Colombia, le ha permitido al GECH observar, cada vez con mayor detalle, la enseñanza y la práctica del violonchelo, gracias al diálogo permanente con varios de sus actores, en diferentes lugares del país. El privilegio de reconocer las fortalezas, debilidades y expectativas de esa

_

¹² CCB. (2019). Caracterización industrias culturales y creativas de Bogotá.

comunidad, se ha convertido en la responsabilidad de crear valor para ellos, es así como nacen las nuevas líneas de acción del GECH.

De otro lado se encuentra el fomento de la innovación artística, representado en la necesidad de recoger la experiencia de doce años de conectar al violonchelo con otras músicas, otros instrumentos y otras disciplinas artísticas, y sistematizar el conocimiento que proviene de esa constante exploración, sin dejarla de lado. De esta manera, se pretende nutrir el lenguaje del violonchelo con la riqueza de otras (nuestras) músicas.¹³

-

¹³ Información detallada del GECH, incluyendo enlaces a sus contenidos audiovisuales y redes sociales, está disponible en www.chelistas.com

3. LA PEDAGOGÍA DEL VIOLONCHELO

3.1 Un diagnóstico del ejercicio docente

Como se planteó en el capítulo 1, el presente trabajo de grado buscó incidir en distintos ámbitos de la práctica y la enseñanza del violonchelo en Colombia, siendo uno de ellos la cualificación de los profesores. El presente capítulo da cuenta de la ruta utilizada en la identificación de algunas de las necesidades actuales de los formadores de violonchelo en distintos semilleros del país, así como de la intervención planteada por el autor a partir del análisis de la información obtenida

Como punto de partida se observó la evolución del equipo docente del GECH, prestando especial atención a la manera en que la labor de sus profesores y el diálogo con la organización facilitó la observación del panorama de la enseñanza del violonchelo en Colombia.

El Gran Encuentro de Chelistas ha celebrado hasta la fecha, once ediciones de su Festival, cada una de ellas con una mayor asistencia de estudiantes que la anterior. Durante la Semana Cultural, nombre que se ha otorgado al Festival al interior de la organización, los estudiantes están divididos en tres grupos de acuerdo a su nivel técnico en el violonchelo: principiantes, intermedios y avanzados. La clasificación de los estudiantes en los grupos correspondientes a su nivel hace parte de la preproducción del Festival y el insumo fundamental para tal proceso es un video que cada estudiante envía como parte de su proceso de inscripción, en el cual interpreta una obra de su libre elección.

Tres semanas antes del inicio de las actividades, el equipo de profesores realiza una evaluación cuantitativa y cualitativa de cada estudiante, de manera que el grupo al que sea asignado durante la semana cultural le permita una apropiación eficaz del repertorio y un desempeño efectivo en las distintas actividades.

La clasificación por nivel técnico en el instrumento y no por grupos etarios está directamente relacionada con el montaje del repertorio, el cual es seleccionado y arreglado especialmente para el Festival, estableciendo de esa manera las competencias técnico musicales requeridas para cada uno de los grupos.

La selección del equipo docente del Festival obedece a las necesidades específicas de cada uno de los tres niveles, en los cuales las metodologías y las estrategias pedagógicas están cuidadosamente diseñadas dando lugar a un perfil de profesor diferente para cada nivel.

A medida que el número de estudiantes fue creciendo, también lo hizo la necesidad de ampliar el equipo docente del Festival, pasando de una única profesora en las primeras dos ediciones a un equipo de once profesores en la 11º edición.

A lo largo de las distintas ediciones del GECH, las discusiones pedagógicas en torno al diseño de las actividades y contenidos de la semana cultural fueron dando lugar a una comunidad de profesores, quienes no solo empezaron a compartir ideas, reflexiones y materiales, sino que además dieron inicio a nuevos proyectos, tanto en el ámbito de la formación como en los de creación y circulación.

Es importante resaltar que los profesores que integran el equipo docente del GECH también se desempeñan como formadores en distintos semilleros, tanto de Bogotá como de otras ciudades y municipios del país, de manera que a partir de los debates y reflexiones de esta comunidad se empezó a construir un panorama del ejercicio docente en buena parte del país. Este diálogo constante llevó al GECH al interés por asumir un papel más activo dentro de esta red, que además empezó a conectar a cada vez más profesores y semilleros. De manera que en 2018 se da inicio a un mapeo del ejercicio docente, por medio del cual se busca sistematizar parte de la información que anteriormente se obtenía de una manera más informal.

La información obtenida da cuenta de las particularidades de los profesores y su oficio, constituyéndose para el autor en el insumo principal para el diseño de los contenidos y las actividades del Taller de Pedagogía para Violonchelo.

Los maestros de Violonchelo

El apartado anterior menciona la identificación de algunas de las necesidades actuales de los profesores de violonchelo en distintos semilleros del país. Dicha acción es resultado del mapeo realizado en 2019, con 30 profesores de violonchelo, quienes ejercen su labor docente en 34 semilleros, ubicados en siete departamentos del país.¹⁴

Este ejercicio cumple con varios propósitos: al incluir algunos de los semilleros más importantes de Bogotá y el resto del país, se busca generar una visión actual del perfil profesional de los profesores, contemplando su formación académica, su experiencia y ciertas necesidades de su formación.

De otro lado se pretenden identificar los principales rasgos de los modelos de enseñanza vigentes en los semilleros donde los profesores entrevistados ejercen su labor, varios de ellos atienden a algunas de las poblaciones de chelistas más grandes del país.

-Grupos etarios y formación académica: El 83.3% de los profesores encuestados se encuentran entre los 18 y los 35 años de edad y cuentan con una experiencia profesional no mayor a diez años. El 79.4% de ellos cuenta únicamente con estudios de pregrado, los cuales no ofrecen una oferta

_

¹⁴ El mapeo está disponible en el anexo 7.

importante en el área de enseñanza instrumental. El 34.4% ha cursado talleres como complemento a su formación. El 55.9% manifiesta no tener formación en pedagogía instrumental.

-Semilleros: El semillero donde la mayoría de los profesores ejercen su labor son las academias de música, seguidas de casas de la cultura y programas como la Fundación Nacional Batuta.

-Instrucción individual: El 58.8% de los estudiantes, a cargo de los profesores encuestados, no tienen acceso a clases individuales de instrumento. Como consecuencia de ello, los profesores deben utilizar los espacios de trabajo colectivo para impartir la enseñanza individual, hacer seguimiento a los procesos de cada estudiante y brindar además retroalimentación. De esta manera los tiempos dedicados a las particularidades del trabajo grupal se reducen, comprometiendo la consecución de los objetivos de clase; de otro lado, el tiempo y la atención que se pueden brindar a cada estudiante en este modelo no son suficientes para suplir sus necesidades individuales.

Adicionalmente, la enseñanza de un instrumento musical requiere de distintas habilidades que van más allá de su interpretación, en otras palabras, ser un buen intérprete no es garantía suficiente para ser un buen profesor.

-Trabajo colectivo: El 67.6% de los profesores imparte clases colectivas de violonchelo, el 44.1% está a cargo de la dirección de un ensamble musical. La instrucción grupal demanda ciertos contenidos, como ejercicios para la interpretación colectiva y arreglos musicales coherentes con el formato instrumental a cargo del profesor. ¹⁶ También exige competencias específicas en creación de arreglos, técnicas de ensayo y dirección de ensambles, entre otros. De otro lado, situaciones como la descrita en el apartado anterior llevan al profesor a la necesidad de generar respuestas rápidas ante situaciones inesperadas.

Si bien el 67.7% de los profesores ha recibido formación en arreglos musicales, tan sólo el 16.6% tiene formación en dirección de ensambles, adicionalmente, el 85.3% considera importante ampliar sus conocimientos en esas áreas.

_

¹⁵ El análisis de la formación pedagógica, incluido en el siguiente apartado brindará mayores detalles al respecto.

¹⁶ Si bien existen numerosos arreglos musicales disponibles en internet, las diferencias entre un instrumento musical y otro no siempre permiten que un arreglo escrito para un grupo determinado de instrumentos pueda ser ejecutado por otro distinto sin necesidad de alguna adaptación previa.

La formación pedagógica

Como se evidenció en el mapeo del apartado anterior, la labor del profesor de violonchelo precisa ciertas destrezas, como la dirección de ensambles musicales y la enseñanza de un instrumento mediante clases colectivas. Con la intención de comparar las necesidades del ejercicio docente con la formación impartida en los programas de pedagogía musical en Colombia, se realizó un estudio de la oferta académica, centrado en la existencia de espacios académicos que preparen al futuro profesor para las particularidades de su labor.

Existen numerosas rutas para el aprendizaje de un instrumento musical. Algunas giran en torno a procesos autodidactas, en los cuales los individuos hacen acopio de diferentes recursos pedagógicos para construir un proceso de formación acorde a sus intereses y necesidades. Otras rutas giran en torno a la interacción del estudiante y su maestro, quienes realizan un recorrido por programas previamente establecidos, buscando la apropiación progresiva del lenguaje musical. Con esta orientación, existen en Bogotá y el resto del país numerosas iniciativas, tanto públicas como privadas, que ofrecen a la comunidad distintos programas de formación musical, en los cuáles el violonchelo hace parte de su oferta instrumental. Hacia ellos, están dirigidos los esfuerzos del Gran Encuentro de Chelistas, sin embargo, muchos de los recursos y contenidos generados a partir de sus búsquedas podrían constituirse en un recurso atractivo para quienes se encuentran aprendiendo a interpretar el violonchelo de manera autodidacta.

El siguiente mapeo busca conectar la mirada actual de los protagonistas de la enseñanza del violonchelo en Bogotá, presentada en el apartado anterior, con la actualidad de la oferta académica en el ámbito de la pedagogía musical en Colombia. A partir de este ejercicio se busca comprender, desde una perspectiva curricular, hasta qué punto los futuros profesores están recibiendo, en su formación de pregrado herramientas que les permitan desenvolverse de manera eficiente en la actualidad del ejercicio docente.¹⁷

Si bien el ejercicio profesional de la música ocurre en numerosos frentes, que dan cuenta de los eslabones que integran su cadena de valor–formación, circulación, investigación, creación, agenciamiento–la oferta académica actual, en niveles de pregrado y posgrado, está dirigida en su mayoría a las áreas más tradicionales de la praxis musical como lo son la interpretación, la dirección y la creación.

A diferencia de otros países, donde existen programas dedicados a la formación de pedagogos especializados en la enseñanza instrumental, en Colombia los programas de formación en pedagogía contemplan una visión muy general de la enseñanza, que no aborda o profundiza en las particularidades y necesidades de la formación de un intérprete.

-

¹⁷ El mapeo está disponible en el anexo 8.

En 2020 existen en Colombia quince programas de pregrado enfocados en la formación de pedagogos musicales, la mayoría de ellos se concentra en Bogotá, pese a la existencia de semilleros en muchas otras ciudades y municipios del país. De esos quince programas, tan sólo la Universidad el Bosque y la Universidad Nacional (sede Bogotá) ofrecen un programa específico en Enseñanza Instrumental. En los programas restantes, la Universidad Central, la Corporación Universitaria Adventista en Medellín y la UIS en Bucaramanga, son las únicas en incluir dentro de su plan de estudios asignaturas dedicadas a la enseñanza de un instrumento musical.

En el área de la dirección de ensambles musicales, tan sólo una tercera parte de los programas académicos incluye asignaturas relacionadas, mientras que el área de ejecución instrumental nueve programas incluyen la posibilidad de recibir dicha formación como complemento al enfoque pedagógico.

Aún en las instituciones que incluyen en su oferta académica asignaturas pertenecientes a los ámbitos enunciados en el párrafo anterior, el número de créditos es mínimo frente al de los componentes teóricos de sus *currículum*.

Por tanto, es evidente que los programas de pedagogía musical en Colombia prestan mayor atención a la apropiación conceptual que a la praxis de la enseñanza, dejando de lado la enseñanza de herramientas y metodologías tangibles para el desempeño eficiente de sus egresados en su labor docente.

Conclusiones

La formación musical en niños y jóvenes ha cobrado importancia en el debate público a lo largo de los últimos años, dando lugar a la creación de programas e iniciativas como la Fundación Nacional Batuta, el programa artístico escolar de la OFB de Bogotá entre muchos otros, los cuales atienden a una población de miles de estudiantes tanto en Bogotá como en numerosas ciudades y municipios de toda Colombia.

La aparición y evolución de estos programas ha permitido a miles de niños acceder a la formación musical al mismo tiempo que ha permitido a cientos de músicos profesionales encontrar una fuente importante de trabajo. No obstante, los profesores deben enfrentar día a día situaciones para las que no han sido preparados en su formación académica y que, en algunos casos, van en contravía de las condiciones ideales para la formación de un instrumentista. De ellas, las más frecuentes, a partir de la información obtenida son la ausencia de clases individuales de instrumento y la obligación de enseñar, además de violonchelo, contrabajo.

Sería pertinente hacer ajustes a los planes de estudio de los programas de pregrado, tanto de aquellos enfocados en la educación musical como los dirigidos a la formación de instrumentistas, de manera que la oferta de la academia refleje con mayor fuerza la realidad del mercado laboral brindando a

los estudiantes herramientas para el ejercicio actual de la enseñanza musical en Colombia.

Hay ajustes que se deberían plantear desde los semilleros. De acuerdo con los maestros entrevistados, el más urgente de ellos es la implementación de clases individuales de violonchelo, que permitan a cada estudiante la construcción de un proceso junto a su maestro, que den lugar al seguimiento constante de sus niveles de apropiación de la técnica instrumental y permitan las correcciones necesarias para el desarrollo progresivo de sus habilidades.

El estudio que está llevando a cabo el GECH en julio de 2020 arrojará datos más precisos acerca de una situación que ya es conocida de manera anecdótica por la organización: muchos de los estudiantes de violonchelo no cuentan con su propio instrumento. Es fundamental que los estudiantes tengan acceso a su violonchelo, preferiblemente de manera permanente, de manera que puedan establecer rutinas de estudio con la duración suficiente para abarcar todas las actividades que correspondan con su nivel de formación.

Con respecto a las clases colectivas, si bien pedagogos tan importantes como Suzuki hablan de la importancia de la escucha y la práctica colectiva, estas no deberían reemplazar la formación personalizada, en la medida en que no le permiten al profesor un tiempo de trabajo suficiente para escuchar, observar y retroalimentar a cada estudiante.¹⁸

El grueso de los profesores entrevistados, resalta la importancia de ampliar su formación, de manera que puedan apropiar mayores herramientas para la enseñanza instrumental, el trabajo grupal, la creación de arreglos y la dirección de ensambles.

La enseñanza del violonchelo en los semilleros presentes en el estudio, por medio de la participación de sus profesores, presenta situaciones particulares (como las nombradas en el apartado anterior) que precisan de profesores con una gran capacidad creativa y metodológica, que les permita generar intervenciones urgentes y eficientes para poder cumplir con los objetivos de su labor y proveer a sus estudiantes con una formación musical de la mejor calidad posible.

Como se puede ver en el mapeo de los programas de formación, las herramientas que los estudiantes de pedagogía reciben durante el pregrado no son del todo coherentes con la realidad actual del ejercicio docente, de manera que es urgente la creación de espacios que complementen la formación pedagógica de los maestros de violonchelo y les permita fortalecer su desempeño a la luz de las exigencias de los semilleros.

-

¹⁸ PEAK, L. (1996). The Suzuki Method of music instruction. En T. Rohlen & G. LeTendre (Eds.), Teaching and Learning in Japan (pp. 345-368).

Si bien las intervenciones relacionadas con los programas de formación y los semilleros se encuentran fuera del alcance del Gran Encuentro de Chelistas, las problemáticas directamente relacionadas con la carencia de herramientas pedagógicas para la enseñanza del violonchelo sí se encuentran dentro del marco de acción del GECH y constituyen el punto de partida para la creación del Taller de Pedagogía del Violonchelo.

3.2 Taller de Pedagogía para Violonchelo

El panorama de la enseñanza del violonchelo en Colombia, construido a partir de la información obtenida en los dos apartados anteriores, da cuenta de la necesidad de ofrecer a los profesores de violonchelo del país una formación que complemente sus capacidades y les brinde herramientas coherentes con la actualidad del ejercicio docente. A continuación, se relata cómo esa necesidad se articuló con la comunidad de profesores que se gestó en el GECH, dando lugar al diseño y ejecución de acciones que conduzcan a la innovación artística y pedagógica en la práctica y la enseñanza del violonchelo.

Durante sus once ediciones el Festival ha sido el punto de convergencia de muchos de los actores que integran dicha comunidad: profesores, estudiantes, *luthiers*, arreglistas, entre otros, quienes en diferentes fases del Festival han generado espacios de reflexión alrededor de las prácticas que constituyen su labor.¹⁹

Uno de estos espacios se ha gestado al interior del equipo docente, el cual inicia el componente colectivo de su labor durante la fase de preproducción, exactamente tres semanas antes del día uno del Festival. En esta etapa su labor consiste en la evaluación de los videos de inscripción de los estudiantes, su posterior clasificación en los grupos de principiantes, intermedios y avanzados, la revisión de los arreglos musicales y el apoyo al diseño de las estrategias pedagógicas para la apropiación del repertorio.

Es justamente en la evaluación de los videos de inscripción cuando el equipo docente comienza a detectar rasgos comunes en la interpretación de los violonchelistas de un mismo semillero, principalmente en aspectos como la postura corporal, la técnica tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, la entonación, la estabilidad rítmica y el fraseo, entre otros. Estos hallazgos se tornan en material de debate y cada profesor expone su punto de vista. En algunos casos la discusión se centra en un semillero donde ejercen su labor de manera que pueden brindar información de primera mano acerca de los estudiantes y su contexto.

¹⁹ En la actualidad el GECH es la mayor iniciativa alrededor del violonchelo en Colombia. La diversidad de los actores que reúne le ha valido el reconocimiento, por parte de la Filarmónica Joven de Colombia, como un modelo que debería ser replicado en otros instrumentos.

A esta observación y estos debates, circunscritos en las dinámicas de la preproducción del Festival y desarrollados de una manera más orgánica que sistemática, se sumaron la observación pedagógica y el estudio del ejercicio docente presentado en el apartado 3.1; estos se articularon con la capacidad de gestión y producción del Festival, llevando al autor a la creación de un nuevo espacio académico, enfocado en la formación de formadores, que le permitiera al GECH intervenir en las problemáticas descritas en el diagnóstico del ejercicio docente.

De esta manera nació el Taller de Pedagogía del Violonchelo, como una respuesta ante las necesidades de la comunidad de estudiantes y profesores de violonchelo en Colombia. Su intervención está enmarcada en las siguientes líneas:

- -Capacitación en pedagogía instrumental;
- -Observación y reflexión pedagógica;
- -Refuerzo de la técnica instrumental:
- -Fomento de herramientas para el trabajo grupal.

Objetivo General

Aportar al mejoramiento de la formación musical de los violonchelistas en Colombia mediante la capacitación en pedagogía instrumental de los profesores de violonchelo de distintos semilleros del país.

Objetivos Específicos

Fortalecer la construcción de un panorama de la enseñanza del violonchelo en Colombia, mediante la recolección periódica de información acerca de los procesos, las metodologías y los contenidos utilizados en distintos semilleros del país.

Generar nuevos modelos de capacitación que involucren la investigación, la creación colectiva y la articulación con distintos semilleros del país.

Profesor Invitado

Cada edición del Taller cuenta con un Invitado Internacional, violonchelista con más de quince años de experiencia docente en universidades reconocidas del exterior. Los perfiles de cada invitado serán presentados en el siguiente capítulo de este documento.

Contexto

El GECH le apuesta a la construcción de un sentido de realidad basado en las experiencias de los estudiantes, los profesores y semilleros. Para tal fin se establecen mecanismos de comunicación y participación como encuestas, visitas de campo y grupos de trabajo con los profesores. A partir de la información que se genera en tales espacios el GECH identifica las mayores fortalezas y

problemáticas, de manera que los contenidos del Taller de Pedagogía respondan a las necesidades actuales de su comunidad.

Eje Temático

Los contenidos y actividades de cada edición del Taller giran en torno a una problemática particular. No obstante, y como se explicará en el diseño curricular, el tema central se articula con otros temas e interrogantes.

Diseño Curricular

A partir de la problemática central de cada edición, la Dirección Artística y Pedagógica del GECH establece, junto al profesor invitado, una ruta de trabajo que les permita, a lo largo de varias sesiones, llegar un diseño final de las actividades y contenidos. Por esta razón el currículo de cada edición del Taller es diferente a las anteriores en la medida en que responde a la evolución de las necesidades de la comunidad.

Si bien existe en cada edición del Taller un tema central, el currículo abarca diferentes áreas de interés, entre ellas la interpretación instrumental y la práctica colectiva, de manera que hay lugar a clases magistrales y a la creación de un ensamble de profesores. Es justamente ese montaje musical el encargado de cerrar oficialmente el Taller mediante un concierto abierto al público.

Intensidad Horaria

El Taller se realiza una vez al año durante la última semana de enero, con una intensidad de siete horas al día.

Sede

Las búsquedas del Taller de Pedagogía han resonado, entre otros, en dos de nuestros principales aliados: la Universidad Central y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Gracias a ellos las actividades del Taller de Pedagogía han tenido lugar en el Teatro Bogotá, el Teatro Faenza y el Auditorio Fabio Lozano, espacios con las condiciones ideales para la ejecución del proyecto.

Fuentes de financiación

El proyecto establece inicialmente un modelo de cofinanciación con cuatro fuentes distintas, a medida que el proyecto avance se espera vincular a nuevos aliados mediante diferentes mecanismos de participación. Las ediciones 2018 y 2019 han funcionado bajo las siguientes figuras:

- -Universidades Privadas: Aporte en infraestructura mediante la facilitación de la Sede del Taller, el apoyo técnico-logístico y el transporte local del profesor invitado.
- -Fundación Bolívar Davivienda: aporte en especie de los tiquetes y la acomodación del invitado internacional (2018). A partir de 2019 aporte

económico mediante la inclusión de seis millones de pesos anuales para la realización del Taller en el presupuesto del Convenio entre el GECH y la FBD.

-Recursos del GECH: Dentro del presupuesto de inversión de la Fundación Encuentro de Chelistas, se destinan recursos para la ejecución del proyecto. Adicionalmente el GECH aporta el recurso humano en las áreas artística, pedagógica y de producción.

-Matrículas: La participación de los profesores en el Taller genera alrededor del 63% del costo total del proyecto. Es importante resaltar que el taller tiene un número de plazas limitado, el cual se establece en la fase de preproducción junto al Profesor Invitado, buscando tener el mayor número de participantes sin comprometer la calidad de la experiencia.

Proyección y sostenibilidad

La comunidad de profesores ha adoptado la iniciativa con entusiasmo. De acuerdo a las encuestas realizadas al finalizar el taller, del total de asistentes, el 65% ha asistido a las dos versiones del Taller y el 75% planea asistir a sus próximas ediciones. Los profesores provenientes de ciudades como Popayán, Armenia y Pasto han manifestado su interés en que el GECH lleve el Taller a sus regiones, de manera que un número mayor de profesores pueda beneficiarse del proyecto y generar a su vez un efecto multiplicador de los conocimientos y experiencias impartidas en el Taller.

Desde una perspectiva financiera, se puede por tanto proyectar una sostenibilidad en el corto y mediano plazo de, por lo menos, el 60% del costo total del proyecto. En el caso de los recursos aportados por la Fundación Bolívar Davivienda, correspondientes al 25% de costo total y que hacen parte del convenio a tres años firmado entre la Fundación Encuentro de Chelistas y la FBD, se puede proyectar una sostenibilidad por el mismo periodo de tiempo.

El aporte de la Fundación Encuentro de Chelistas está garantizado durante la vida del proyecto en tanto hace parte fundamental de su objeto social.

3.3 Primer Taller de Pedagogía, 2019

Sinopsis

La primera edición del Taller parte de las preguntas que surgen en la iniciación musical, momento de emprender un proceso de formación de un estudiante sin conocimientos previos.

Si bien existen varios métodos dedicados a la enseñanza de un instrumento desde niveles básicos, tales como *Suzuki, Colour Strings, Lee, Applebaum,* entre otros, existen varios aspectos del lenguaje musical involucrados en el aprendizaje de un instrumento, de manera que además de métodos como los mencionados, el profesor debe hacer acopio de otros recursos y diseñar una ruta de aprendizaje a partir de las posibilidades del estudiante y el contexto educativo.

Profesor Invitado

El primer Taller de Pedagogía del Violonchelo tuvo como profesora invitada a la Doctora Meredith Blecha-Wells, violonchelista, pedagoga y gestora cultural estadounidense, quien adelantó su formación musical junto a Janos Starker, uno de los violonchelistas y profesores más prestigiosos del siglo XX. Además de ser una reconocida intérprete, la Dra. Blecha-Wells es una apasionada por la pedagogía instrumental, la cual ejerce en distintas instituciones de los Estados Unidos, desde iniciación hasta posgrado.²⁰

Objetivo

Generar un modelo de taller práctico-teórico, donde se marque una ruta de aprendizaje metodológica y sistematizada, que les permita a los profesores emprender con éxito el camino de la formación musical.

Metodología

La primera edición del Taller centró su atención en la sistematización de la línea de aprendizaje del violonchelo a partir de la etapa de iniciación. El formato básico fue de seminario. La Profesora Invitada tuvo en cuenta una descripción de los distintos modelos de enseñanza de cada uno de los profesores participantes. De esta manera, la Doctora Blecha-Wells fue estableciendo comparaciones y brindando recomendaciones a partir de apreciar las particularidades del ejercicio docente en los semilleros donde los profesores ejercen su labor. El Taller tuvo los siguientes componentes:

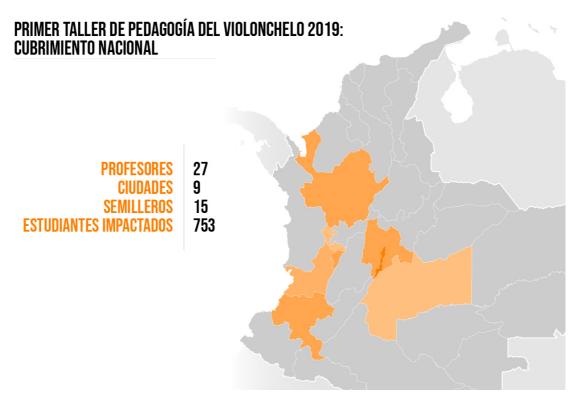
- -Seminario diario sobre la enseñanza del violonchelo: paso a paso desde la iniciación, nivel intermedio y llegando al avanzado. Con muestra de ejemplos, análisis de videos de clases de la maestra, y práctica colectiva de algunos ejemplos impartidos por ella.
- -Clases magistrales abiertas: La profesora invitada impartió tres clases de violonchelo, una para cada nivel descrito, y todos los profesores tuvieron la oportunidad de hacer comentarios de observación de esta clase. Al final de la semana escuchó a varios profesores para hacerles recomendaciones técnicas.
- -Revisión de dinámicas de trabajo en grupo: Consciente de la realidad de los modelos de enseñanza, la maestra centró su atención en el desarrollo de dinámicas grupales para fortalecer los aprendizajes técnicos individuales.
- -Ensamble de Profesores: Las habilidades requeridas para la interpretación colectiva también fueron objeto de estudio durante el Taller; el repertorio de la orquesta de violonchelo fue igualmente enviado con anterioridad y diariamente se dedicó una hora al montaje del repertorio, tomando el ensayo de la orquesta no solo como un ejercicio de práctica colectiva sino además como uno de reflexión pedagógica, discusión y apropiación de técnicas de ensayo y dirección.

El taller contó con la asistencia de 27 profesores, provenientes de nueve ciudades, quienes ejercen su labor docente en quince semilleros. Las herramientas y metodologías apropiadas en el Taller tienen un impacto directo

²⁰ La hoja de vida detallada de la Dra. Blecha-Wells está disponible en el anexo 2.

sobre los 753 estudiantes que están a su cargo. Las memorias del proyecto, incluyendo los testimonios de los profesores asistentes están disponibles en los anexos 1 y 2.

Ilustración 1: Primer taller, 2019

Fuente: elaboración propia

Presupuesto

Ilustración 2: Presupuesto 1er. Taller

AREAS DE TRABAJO 1. DIRECCIÓN EJECUTIVA Directora ejecutiva Subtotal 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Gastos bancarios Polizas de seguros (invitado internacional) Polizas de seguros (asistentes al taller) Subtotal 3. COMITÉ ARTÍSTICO Directora general	Proyecto Poliza Póliza Proyecto	\$ \$	\$ 850.000 \$ 4 x mil 111.159 300.000	1 1 1 1 1	\$ 800.00 \$ 800.00 \$ 33.20 \$ 103.42 \$ 285.00
Directora ejecutiva Subtotal 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Jastos bancarios Polizas de seguros (invitado internacional) Polizas de seguros (asistentes al taller) Subtotal 3. COMITÉ ARTÍSTICO	Proyecto Póliza Póliza	-	4 x mil 111.159	1	\$ 800.00 \$33.20 \$ 103.42
Directora ejecutiva Subtotal 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Jastos bancarios Polizas de seguros (invitado internacional) Polizas de seguros (asistentes al taller) Subtotal 3. COMITÉ ARTÍSTICO	Proyecto Póliza Póliza	-	4 x mil 111.159	1	\$ 800.00 \$33.20 \$ 103.42
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Diastos bancarios Polizas de seguros (invitado internacional) Polizas de seguros (asistentes al taller) Subtotal 3. COMITÉ ARTÍSTICO	Póliza Póliza	-	111.159		\$33.20 \$ 103.42
Gastos bancarios Polizas de seguros (invitado internacional) Polizas de seguros (asistentes al taller) Subtotal B. COMITÉ ARTÍSTICO	Póliza Póliza	-	111.159		\$33.20 \$ 103.42
Polizas de seguros (invitado internacional) Polizas de seguros (asistentes al taller) Subtotal B. COMITÉ ARTÍSTICO	Póliza Póliza	-	111.159		\$ 103.42
Polizas de seguros (asistentes al taller) Subtotal B. COMITÉ ARTÍSTICO	Póliza	-			
Subtotal B. COMITÉ ARTÍSTICO		\$	300.000	1	\$ 285.00
3. COMITÉ ARTÍSTICO	Proyecto				
3. COMITÉ ARTÍSTICO	Proyecto				\$ 421.6
	Proyecto				ψ 1 21.0.
			\$ 930.000	1	\$ 930.0
Subtotal 1. COMITÉ PEDAGÓGICO					\$ 930.0
Dirección pedagógica	Proyecto		\$ 930.000	1	\$ 930.0
Subtotal 5. COMUNICACIONES					\$ 930.0
Diseño gráfico	Proyecto		\$ 750.000	1	\$ 750.0
Fotógrafía	Proyecto		\$ 360.000	1	\$ 360.0
Realización audiovisual	Proyecto		\$ 1.100.000	1	\$ 1.100.0
Social media	Semana		\$ 310.000	1	\$ 310.0
Pauta redes	2 campañas		\$ 130.000	2	\$ 260.0
mpresiones a color	Proyecto		\$ 395.500	1	\$ 395.5
					6.0.475.5
Subtotal 6. PRODUCCIÓN GENERAL					\$ 3.175.5
Productor general	Proyecto	\$	930.000	1	\$ 930.0
Catering	Día	\$	60.000	6	\$ 360.0
Fransporte	Día		28.000	5	\$ 140.0
mpresiones B/N	Proyecto	\$	245.700	1	\$ 245.7
Papeleria	Proyecto	\$	90.000	1	\$ 90.0
Subtotal					\$ 1.765.7
7. PRODUCCIÓN INVITADOS INTERNACIONALES					\$ 1.765.7
Figuete aereo	lda y vuelta		\$ 2.428.000	1	\$ 2.428.0
Honorarios (En USD)	Proyecto	\$	1.000	1	\$ 2.993.2
Hospedaje	Día	\$	165.800	7	\$ 1.160.6
Alimentación	Almuerzo día	\$	30.000	7	\$ 210.0
/iáticos	Día + cena	\$	60.000	6	\$ 360.0
Transporte local	N/A		Javeriana	N/A	
Cena de clausura	Cena		160000	1	\$ 160.0
mprevistos invitados	Proyecto		4%	1	\$ 301.3
Subtotal					\$ 7.613.1
TOTAL					\$ 15.635.98

Fuente: elaboración propia.

3.4 Segundo Taller de Pedagogía, 2020

Sinopsis

La segunda edición del Taller parte de la necesidad de cambiar el enfoque de estudio, ya no hacia el estudiante y las necesidades de su proceso desde la planeación metodológica, sino en el profesor, como el modelo de enseñanza más frecuente y cercano que tienen los estudiantes.

Profesor Invitado

El segundo Taller de Pedagogía del Violonchelo tuvo como profesor invitado al Maestro Eduardo Valenzuela Bejas, violonchelista, profesor, compositor y director de orquesta nacido en Chile y formado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y la Universidad de Paris VIII. El Maestro Valenzuela cuenta con una carrera destacada como intérprete, pero además es un reconocido profesor en niveles avanzados de violonchelo, labor que ha ejercido en el Conservatorio Superior de París y el Conservatorio de Arcueil, donde es además su director desde 1989.²¹

Objetivo

Reconocer en el profesor y sus habilidades, el punto de partida para la consecución de procesos pedagógicos eficientes en la formación instrumental.

Metodología

La segunda edición del Taller centró su atención en el profesor, principalmente en el fortalecimiento de su capacidad de observación y la importancia de su estado de forma en la interpretación del violonchelo. A partir de estas ideas centrales se plantearon los siguientes espacios al interior del taller:

-Clases individuales abiertas: Cada profesor debe impartir una clase individual de violonchelo, con una duración de 30 minutos, frente a sus pares y el profesor invitado. El estudiante que recibe la clase puede ser un pupilo regular o un violonchelista a quien nunca ha conocido antes. En el segundo caso el profesor puede escoger entre enseñar a un estudiante del nivel técnico con el que trabaja habitualmente, o bien de un nivel técnico con el cual no tiene mayor experiencia dentro de su labor docente. Los aspectos abordados por el profesor hacen parte de su libertad de cátedra. En el caso de trabajar con un estudiante nuevo el profesor parte de la observación de una pieza, de libre elección, interpretada por el estudiante y a partir de su lectura de las necesidades establece un tema central y una ruta de trabajo. Una vez concluida la clase, los demás profesores asistentes al taller y el profesor invitado ofrecen su retroalimentación y establecen un tema de debate a partir del desempeño de su colega.

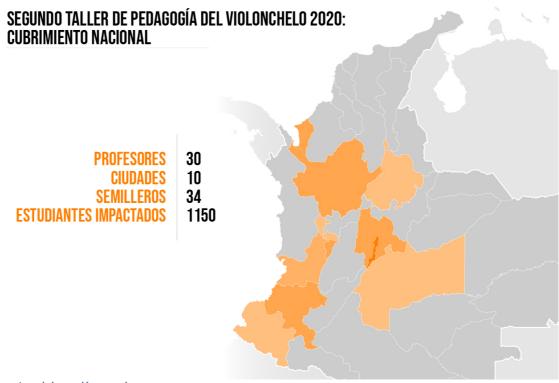
-Revisión de la técnica de violonchelo: De acuerdo al Maestro Valenzuela, y a partir de su experiencia como estudiante y profesor en dos de los Conservatorios

²¹ La hoja de vida detallada del Maestro Valenzuela está disponible en el anexo 4.

más prestigiosos de Europa, es indispensable que el nivel de apropiación técnica del violonchelo por parte de un profesor sea avanzado y sin lugar a malas posturas corporales, movimientos imprecisos e inestabilidad en la entonación. Tan sólo en la medida en que un maestro ejecuta su instrumento de manera impecable y es capaz de comprender de qué manera su mente y su cuerpo intervienen para lograrlo, puede transmitir su conocimiento de una manera eficiente, consciente, crítica y responsable. Con el fin de fortalecer las habilidades individuales presentes requeridas en la interpretación del violonchelo, los profesores asistentes recibieron con anterioridad un paquete de estudios, cuidadosamente seleccionados por el profesor invitado y el GECH. Durante el Taller se destinó un espacio diario de una hora y media para el trabajo sobre el material de estudio recién mencionado. Cada profesor asistente tuvo la oportunidad de ser evaluado y retroalimentado por el Maestro Valenzuela; adicionalmente sus pares tuvieron la oportunidad de complementar la retroalimentación en un ejercicio de observación pedagógica.

-Ensamble de Profesores: Las habilidades requeridas para la interpretación colectiva también fueron objeto de estudio durante el Taller; el repertorio de la orquesta de violonchelo fue igualmente enviado con anterioridad y diariamente se dedicó un espacio en el cronograma para el montaje del repertorio, tomando el ensayo de la orquesta no solo como un ejercicio de práctica colectiva sino además como uno de reflexión pedagógica, discusión y apropiación de técnicas de ensayo y dirección.

Ilustración 3: 2do. Taller

Fuente: elaboración propia

La segunda edición del Taller contó con la participación de 30 profesores de violonchelo, provenientes de diez ciudades distintas y ejercen su labor docente en 34 semilleros. Las herramientas y metodologías apropiadas en el Taller tienen un impacto directo sobre los 1150 estudiantes que están a su cargo. Las memorias del proyecto, incluyendo los testimonios de los profesores asistentes están disponibles en los anexos 3, 3.1 y 4.

Presupuesto

Ilustración 4: Presupuesto 2do. Taller

ilustración 4: Presupuesto 200	o. Tallel			
2do Taller de Peda	agogía d	lel Violo	nchelo/	2020
AREAS DE TRABAJO	Medida	Valor unitar	rio #	TOTAL
	modiad	Taror arrica		101712
1. DIRECCIÓN EJECUTIVA				
Directora ejecutiva	Proyecto	\$ 850.0	00 1	\$ 850.000
Subtotal				¢ 950,000
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$ 850.000
Gastos bancarios	Proyecto	4 x	mil	\$33.200
Polizas de seguros (invitado internacional)	Póliza	\$ 111.15		·
Polizas de seguros (asistentes al taller)	Póliza		_	
<u> </u>				
Subtotal				\$ 444.359
3. COMITÉ ARTÍSTICO				
Directora general	Proyecto	\$ 1.000.0	00 1	\$ 1.000.000
				# 4 000 000
Subtotal 4. COMITÉ PEDAGÓGICO				\$ 1.000.000
Dirección pedagógica	Proyecto	\$ 1.000.0	00 1	\$ 1.000.000
Dirección pedagogica	Proyecto	\$ 1.000.0	100	\$ 1.000.000
Subtotal				\$ 1.000.000
5. COMUNICACIONES				\$ 110001000
Diseño gráfico	Proyecto	\$ 800.0	00 1	\$ 800.000
Fotógrafía	Proyecto	\$ 400.0		
Realización audiovisual	Proyecto	\$ 1.200.0		
Social media	Semana	\$ 350.0		
Pauta redes	2 campañas	\$ 150.0	00 2	\$ 300.000
Impresiones a color	Proyecto	\$ 408.9	00 1	\$ 408.900
Subtotal				\$ 3.458.900
6. PRODUCCIÓN GENERAL				
Productor general	Proyecto			
Catering	Día			
Transporte	Día			
Impresiones B/N	Proyecto			
Papeleria	Proyecto	\$ 90.00	00 1	\$ 90.000
Subtotal				\$ 1.904.500
7. PRODUCCIÓN INVITADOS INTERNACIONALE	ic .			\$ 1.704.500
Tiquete aereo	Ida y vuelta	\$ 2.950.0	00 1	\$ 2.950.000
Honorarios (En USD)	Proyecto			
Hospedaje	Día		_	
Alimentación	Almuerzo día		_	
Viáticos	Día + cena	\$ 60.00	00 6	\$ 360.000
Transporte local	N/A	Javeria	ina N/A	
Cena de clausura	Cena	1800		
Imprevistos invitados	Proyecto	,	4% 1	\$ 222.800
Subtotal				\$ 8.326.737
TOTAL				\$ 16.984.496
TOTAL				₩ 10.70 4 .470

Fuente: elaboración propia

4. LA MOVILIDAD ACADÉMICA

Una vez atendida la necesidad de cualificar a los profesores, mediante la intervención que dio lugar a la creación del Taller de Pedagogía para Violonchelo, la atención del proyecto se dirige hacia la cualificación de los estudiantes. El presente capítulo relata la propuesta del autor en ese ámbito.

Existe una variada oferta académica, que le permite a estudiantes colombianos cursar estudios en diferentes lugares del mundo, tanto a nivel de pregrado y posgrado como de educación continua. Algunos de los oferentes ponen a disposición de sus potenciales estudiantes, becas que cubren tanto los costos académicos como diferentes tipos de estipendio para cubrir gastos de viaje y de la vida diaria. Otros cubren total o parcialmente diferentes categorías de gastos y hacen necesario acudir a otras fuentes de financiación para completar los recursos necesarios.

Es común escuchar que muchas de esas becas se pierden, bien sea por la ausencia de candidatos, un insuficiente conocimiento de otras lenguas o por no completar la totalidad de los requisitos.²²

De otro lado existen en la actualidad varios mercados y agentes que facilitan a los artistas su circulación hacia diferentes lugares de nuestra geografía y el extranjero; existen además incentivos económicos del orden distrital y nacional que buscan fortalecer a proyectos independientes en sus procesos de autogestión.

No obstante, es común en los centros académicos en Colombia, la ausencia de espacios enfocados a fortalecer las competencias de los estudiantes en áreas como la formulación y desarrollo de proyectos, la escritura creativa o la gestión cultural.

4.1 Taller de movilidad académica

Con el ánimo de alentar a los violonchelistas de Colombia a conocer distintas oportunidades de formación y circulación en otros países del mundo y fortalecer los índices de movilidad académica de los miembros de su comunidad, el autor diseñó un proyecto llamado "Taller de Movilidad Académica", el cual llevaría a cabo su primera edición en el mes de octubre de 2020. Sin embargo, algunas de las medidas, adoptadas en los ámbitos nacional e internacional a raíz de la pandemia declarada por la OMS, restringen la movilidad internacional y motivaron la decisión, por parte del GECH, de suspender temporalmente el proyecto. Si bien resulta difícil establecer una fecha para la realización del taller,

²² REDACCIÓN, Educación. ¿Por qué se pierden las becas que ofrece el Icetex? En: El Tiempo. Bogotá: (15 oct, 2018).

se espera retomar el proyecto una vez las condiciones de salubridad y movilidad así lo permitan.

Objetivo General

Contribuir a la reflexión acerca del perfil profesional de los egresados de programas en formación musical desde el fortalecimiento de las competencias relacionadas con procesos de autogestión.

Objetivos Específicos

Generar escenarios para el fortalecimiento de la movilidad académica y la circulación artística, mediante la divulgación de la oferta, la evaluación de las propuestas y el desarrollo de los insumos necesarios para una aplicación exitosa a convocatorias nacionales e internacionales.

Facilitar el acceso a los espacios, herramientas y acompañamientos necesarios para desarrollar insumos de alta calidad requeridos en los procesos de inscripción.

Profundizar el conocimiento de la oferta artística y académica mediante la socialización de diferentes programas de movilidad.

Investigación

El proyecto contará con dos instrumentos de investigación iniciales: uno dirigido a los artistas que han adelantado procesos exitosos, tanto en el ámbito académico como en el artístico, el cual buscará recoger las fortalezas, los retos y las dificultades detectadas durante el proceso. Un segundo instrumento, dirigido a estudiantes de música interesados en hacer parte de programas de movilidad y/o circulación, buscará identificar las supuestas debilidades de los futuros aspirantes, así como sus mayores intereses y necesidades.

Grupo objetivo

El Taller estará dirigido a un máximo de quince estudiantes de música, interesados en adelantar estudios, tanto de pregrado como de posgrado, en una universidad extranjera. De igual manera estará dirigido a aquellos instrumentistas interesados en hacer parte de proyectos internacionales de circulación, principalmente en el ámbito orquestal.

Actividades

-Socialización de experiencias: Se compartirán los resultados de la investigación, haciendo especial énfasis en las prácticas comunes de las aplicaciones exitosas a becas y concursos, así como los mayores retos y dificultades del proceso. Aliados: *The Global Leaders Program*, iniciativa que reúne a universidades como *Harvard, McGill y Georgetown*, apoyará el taller con un invitado internacional,

experto en movilidad académica, circulación artística y liderazgo musical. Adicionalmente contaremos con un panel de invitados nacionales, quienes han concluido recientemente sus estudios en el exterior gracias a diferentes programas de movilidad.

- Taller de escritura: Uno de los puntos clave en la postulación a programas de formación, circulación y/o financiación, es la presentación de un ensayo escrito, el cual debe dar cuenta de las motivaciones del aspirante para ser parte de determinada iniciativa o institución, así como de las razones por las cuales debería ser escogido en lugar de otros aspirantes. En el Taller de Movilidad Académica los estudiantes tendrán un acercamiento a la escritura creativa, conocerán los aspectos generales de su redacción y tendrán tutorías personalizadas para el desarrollo de sus textos.
- -Posibles aliados: Departamento de Humanidades de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, The Global Leaders Program, mediante el capital humano necesario tanto para la realización de la clase magistral de redacción como para las tutorías individuales con los participantes del taller.
- Taller de Producción Audiovisual: Otro requisito fundamental, en la postulación a los programas mencionados en el punto anterior, es la presentación de una video audición, en la cual los aspirantes deben evidenciar su destreza en un instrumento musical. La creación de contenidos audiovisuales se ha convertido en una de las competencias centrales del GECH. Con el Taller se busca poner ese capital técnico y humano a disposición de los estudiantes, brindándoles la posibilidad de producir sus videos de audición en un entorno profesional. Aliados: Auditorio Fabio Lozano como locación principal, adicionalmente

Aliados: Auditorio Fabio Lozano como locación principal, adicionalmente contaremos con los equipos de la UJTL, Lamedia Agencia y el GECH. La producción audiovisual estará a cargo de Lamedia Agencia.

- Evaluación de propuestas: Los estudiantes tendrán acceso a una sesión de evaluación con el panel de invitados, quienes brindarán retroalimentación desde sus áreas de experticia. El panel tendrá un carácter multidisciplinario. Aliados: *The Global Leaders Program*, Departamento de Humanidades UJTL, Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual UJTL.
- Examen de clasificación de lengua extranjera: Con el fin de evaluar las competencias de los participantes en una lengua extranjera ofreceremos un examen de clasificación. El examen se articulará con la presentación de ofertas de formación.

Posibles aliados: Departamento de Idiomas UJTL, *The British Council, DAAD, Goethe Institute*, Alianza Francesa, Centro Colombo Americano.

5. LA CIRCULACIÓN ARTÍSTICA EN EL ECOSISTEMA DEL VIOLONCHELO

El fortalecimiento de las capacidades de los profesores y estudiantes de violonchelo, a través de acciones como las relatadas en los capítulos anteriores, debería ir acompañada de intervenciones que promuevan además la creación y circulación de contenidos, la creación de redes con otros artistas e iniciativas y la articulación con los entornos digitales. El presente capítulo relata las propuestas del autor en esa dirección, dando cuenta además de su capacidad de reacción ante los cambios que han surgido en el sector cultura como consecuencia de la pandemia.

Como se relató en el capítulo 2, el violonchelo es un instrumento con un origen estrechamente ligado a la práctica orquestal y a lo que muchos conocen como música clásica, no obstante, existen propuestas artísticas, entre ellas el GECH, que llevan el violonchelo a otros géneros y formatos instrumentales, buscando nutrir su lenguaje con sonoridades, técnicas y ritmos heredados de músicas populares.

La circulación de estos contenidos, que podríamos considerar innovadores a la luz de la tradición, ocurre con mayor frecuencia en plataformas digitales, principalmente en YouTube, donde los canales con mayor número de suscriptores en junio de 2020 son 2Cellos, con 5.150.000 suscriptores y Hauser, con 1.100.000.²³ Es importante resaltar que en el caso de 2Cellos, la propuesta consiste en la producción de *covers* de bandas de rock, bandas sonoras o canciones exitosas en los listados de éxitos musicales de los últimos años. En el caso de Hauser, su propuesta es más cercana a la tradición, en términos del repertorio, pero de la misma manera que 2Cellos, presta gran atención a la realización de sus videoclips, que se caracterizan, en los dos casos, por la calidad de su producción.

No obstante, en el sector de la música en vivo, son los Festivales y las Orquestas con un enfoque más cercano a la tradición, bien sea desde el punto de vista de la técnica y/o del repertorio, quienes circulan un mayor número de contenidos donde el cello es el protagonista.

Debido a la semejanza de sus propuestas, son precisamente los Festivales el principal grupo de interés del GECH, de manera que el presente capítulo está dedicado a la revisión de su panorama internacional, así como a la propuesta del GECH para 2020.

²³ https://www.youtube.com/user/stjepanhausermusic https://www.youtube.com/user/2CELLOSlive

5.1 El panorama de los festivales de violonchelo en el mundo

Existen en el mundo en la actualidad otras iniciativas que reúnen a violonchelistas alrededor de distintas actividades y contenidos. Para la realización del presente capítulo se seleccionaron diez reconocidos festivales de violonchelo, con sede en seis países diferentes. Con el ánimo de establecer los factores diferenciales del GECH, un grado de afinidad con otros Festivales, así como un nivel de prioridad de relacionamiento, se analizaron 18 factores agrupados en las siguientes categorías:

- -Información general;
- -Propuesta artística y pedagógica;
- -Procesos de selección y/o inscripción.

Información general

Los festivales incluidos en el estudio tienen lugar en distintos países de Europa y América. La información detallada está disponible en anexo 9.

Propuesta artística y pedagógica

La totalidad de los Festivales incluidos en el estudio funcionan bajo un modelo de producción común, no solo con las iniciativas similares que giran en torno al chelo y no fueron incluidas en el estudio, sino además con la inmensa mayoría de Festivales enfocados en instrumentos musicales cercanos a la práctica orquestal. Este modelo consiste en la selección de un equipo de artistas invitados especializado y con importantes logros tanto artísticos como académicos, el cual ofrece a los asistentes una serie de actividades, principalmente clases magistrales, ensayos y conciertos. De esta manera los Festivales les ofrecen a los estudiantes la oportunidad de complementar su formación, compartir con nuevos pares, acercarse a artistas y profesores reconocidos que puedan evaluar su nivel de apropiación del instrumento y brindar retroalimentación, así como acceder a nuevas oportunidades de circulación.

Algunas iniciativas, como el *Piatigorsky International Cello Festival*,²⁴ están dirigidas específicamente a estudiantes de niveles avanzados, quienes tienen acceso a clases magistrales con algunos de los chelistas más reconocidos en el ámbito internacional,²⁵ presentaciones en importantes teatros y actividades del orden académico con invitados de altísimo nivel.

²⁴ Festival que se lleva a cabo en la *University of Southern California*, durante 10 días en el mes de marzo.

²⁵ El equipo de invitados 2020 incluyó a Mischa Maisky, violonchelista letón aclamado por la crítica internacional.

Otros, como el Festival Internacional de Cello León,²⁶ *Alaska Cello Intensive*²⁷ o *Århus Cello Expo*,²⁸ están dirigidos a chelistas de todos los niveles e incluyen además actividades como excursiones a reservas naturales.

Sin lugar a dudas, el festival más grande del mundo ocurre cada dos años en Holanda y ofrece, durante diez días, una agenda que le apuesta además a la formación de públicos, mediante la producción de numerosos eventos en diferentes ciudades del país. *Cello Biennale*, gracias a un extenso grupo de aliados, reúne a numerosos y prestigiosos artistas de distintos rincones del mundo.

PANORAMA DE LOS FESTIVALES DE VIOLONCHELO EN EL MUNDO 2019

Ilustración 5: Festivales de Chelo

39

²⁶ Festival que se lleva a cabo en México, durante diez días en el mes de marzo. https://www.fundacioncelloleon.com/es/festival-cello-leon/

²⁷ Festival que se lleva a cabo en Estados Unidos, durante ocho días en el mes de agosto. https://www.akcellointensive.com/

Festival que se lleva a cabo en Dinamarca, durante diez días en el mes de marzo. http://www.aarhuscelloexpo.dk/

Procesos de selección y/o inscripción

Otra práctica común en los festivales de violonchelo analizados es la relativa facilidad que ofrecen a los participantes para acceder a sus actividades. Iniciativas como Piatigorsky o Cello Fresno, exigen la recomendación de profesores o instituciones reconocidas, en los demás festivales la inscripción se realiza mediante el diligenciamiento de formularios en línea. Los costos son variados y van desde el acceso gratuito de Cello Fresno hasta los \$1.200 USD de Alaska Cello Intensive. La totalidad de los datos puede ser consultada en el anexo 10, mientras que las conclusiones del ejercicio, representadas en los factores diferenciales del GECH, son presentadas en el siguiente apartado.

5.2 Factores diferenciales del GECH

A partir del análisis, presentado en el punto anterior, se puede establecer que el Gran Encuentro de Chelistas cuenta con una propuesta diversa e innovadora, gracias a la inclusión de los siguientes factores:

-Formación de formadores: El GECH es, junto a *CelloExpo* de Dinamarca, el único Festival con una línea de acción dedicada exclusivamente a la capacitación de sus profesores. No obstante, y a diferencia de *CelloExpo*, el GECH le dedica a esta línea un proyecto completamente independiente al Festival, en un momento diferente del año.

-Programa de becas: En 2019 el 65% de los estudiantes asistentes al Festival hicieron parte del programa de becas, el cual es posible gracias al apoyo de aliados como Crepes & Waffles. El GECH, dentro de su línea de construcción de comunidad, le apuesta a la equidad en el acceso a sus contenidos y actividades, así como a la construcción de un sentido de equidad por parte de los integrantes de su comunidad. Es por esta razón que semilleros como Tocar y Luchar, que atienden a población económicamente vulnerable y de estratos uno y dos principalmente, han recibido becas completas y del 80% a lo largo de cinco ediciones del Festival.

-Formatos instrumentales innovadores: La línea de innovación artística del GECH, expresada en el diálogo constante con músicas populares de Colombia y otros lugares del mundo, ha llevado a la creación de una Orquesta de Violonchelos, que cada año se reinventa, presentando un formato instrumental diferente y diseñado especialmente para cada edición del Festival. Un ejemplo de ello es la 11ma edición del Festival, celebrada en 2019 y que presentó a 170 músicos en escena: 120 violonchelistas, 37 coristas, un violonchelo solista, un pianista, dos cantantes solistas, dos directores y una banda de rock integrada por cinco músicos.²⁹

-Apropiación de músicas populares: El GECH le apuesta al diálogo entre la tradición y la actualidad, representados en la música orquestal y las músicas

²⁹ El *brochure* del 11º GECH está disponible en el anexo 5.

populares. Cada edición del Festival incluye el acercamiento a distintos elementos del lenguaje musical presentes en artistas y géneros que no pertenecen a la tradición del violonchelo, como la carranga, el tango, el currulao, el pop y el rock. Estos elementos son abordados desde una perspectiva artística y pedagógica, son incluidos en los arreglos escritos para el Festival y hacen parte de la oferta de talleres ofrecidos a los estudiantes; de manera que se genere tanto una apropiación de nuevas músicas como un aporte al lenguaje técnico musical del instrumento.

-Conexión con otras disciplinas artísticas: Si bien los Festivales analizados tienen una amplia oferta de actividades y contenidos, todos ellos están circunscritos en la práctica musical, con la única excepción de *Alaska Cello Intensive*, que contempla excursiones al campo. El GECH, con su modelo de un tema central, que no necesariamente está directamente relacionado con la práctica musical, ofrece a sus estudiantes la posibilidad de apropiar contenidos de otras disciplinas, como el diseño de sonido (2019) o la capoeira (2014).

5.3 El 12º GECH y el Covid-19

Fiel a su principio de innovación artística, explicado con mayor detalle en el capítulo 3, el GECH establece para cada edición del Festival un tema central completamente nuevo y que corresponde, además, a un género musical, una expresión artística o una región del mundo, que no necesariamente han acogido al violonchelo como un gran protagonista al interior de sus prácticas. Al tomar esta decisión se busca desarrollar nuevas conexiones del instrumento, bien sea con elementos idiomáticos de otras músicas, con particularidades estéticas y/o con elementos identitarios presentes en las culturas de otros países.

Un ejemplo claro es la octava edición del Festival, celebrada en la Universidad Javeriana en 2016, la cual, bajo el nombre "El chelo es pacífico", estuvo dedicada a las músicas folclóricas del pacífico sur colombiano y fomentó la apropiación de patrones rítmicos y melódicos de ritmos como el currulao, así como el acercamiento a los instrumentos, formatos e historia de esas músicas tradicionales.

La edición número doce del GECH estaría dedicada al Japón: su identidad cultural, sus músicas tradicionales y sus manifestaciones artísticas; contaría con cinco invitados internacionales:

- -Desde Japón el Dúo Yumeno, integrado por Yoko Reikany y Hikaru Tamaki, un proyecto que reúne al violonchelo con instrumentos de la música tradicional japonesa como el Koto y el Shakuhachi.
- -Desde Grecia la directora Faidra Giannelou, quien estaría a cargo del montaje de la Orquesta de Violonchelos.
- -Desde Canadá la chelista Joan Harrison, a cargo de clases magistrales para estudiantes y maestros, y además sería solista en la serie de recitales.

-Desde Corea el pianista Sun Min Kim, nuevamente en el acompañamiento a los chelistas en los recitales de cámara, clases magistrales y quien se presentaría además como solista en la serie de recitales.

El Festival se llevaría a cabo del 29 de junio al 4 de Julio en el Campus de la Universidad de los Andes y contaría con el apoyo del Centro Japón, *Japan Foundation*, Yamaha, la Universidad Central, Crepes & Waffles y la Fundación Bolívar Davivienda, entre otros.

La programación les permitiría a los estudiantes, sus familias y demás asistentes vivir, durante una semana, un acercamiento a la cultura japonesa, por medio de actividades como los talleres de lengua y cultura japonesa, conferencias, el ciclo de conciertos.

A raíz de la inminente propagación del Covid-19 en el territorio colombiano, el 16 de marzo de 2020, Alejandro Gaviria, Rector de la Universidad de los Andes, toma la decisión de suspender de manera indefinida todas las actividades del campus. Esta situación, sumada a la cancelación de los vuelos internacionales y el compromiso con el bienestar de la comunidad del GECH, generó la cancelación de la 12º edición del Festival, decisión que fue comunicada el nueve de abril a través de sus redes sociales.

Si bien la cancelación del Festival era inevitable, suspender además todas las otras actividades del GECH no era una opción. De esa manera se tenía la certeza que, de una u otra manera, el Festival continuaría en la búsqueda de sus objetivos. Los primeros días del confinamiento trajeron consigo numerosas respuestas artísticas en las plataformas digitales, las cuales fueron cuidadosamente observadas y analizadas por el autor. Si bien el camino lógico en ese momento parecía ser la adaptación de las mismas actividades y contenidos de antes a las dinámicas de los canales digitales más populares del momento, se decidió tomar un tiempo para continuar observando, así como para generar un ejercicio de introspección que permitiera apartar la mirada de los posibles contenidos y dirigirla, en cambio, hacia la esencia del GECH. De esta manera se concluyó que más allá de una adaptación a los entornos digitales la respuesta debería ser la creación de una nueva línea de acción, que pudiera atender las necesidades más recientes de la comunidad, las cuales fueron apareciendo a medida que el confinamiento transformaba las dinámicas de formación, apropiación y circulación.

El Covid-19 no sólo dio lugar a la cancelación de la 12º edición del Festival, también abrió nuevas puertas que permitieron al autor vislumbrar otras rutas para la consecución de los objetivos del GECH, y de esa manera descubrir su capacidad de reacción ante circunstancias tan fuertes como las actuales. A continuación, se relata la transformación del Festival mediante la creación de nuevas líneas de acción.

5.4 La respuesta a la coyuntura: #Cello

Frente a la cancelación de la 12º edición del Festival, expuesta en el punto anterior, empezaron a surgir diferentes ideas que, inicialmente, respondían tan sólo a la necesidad de migrar los contenidos y actividades de un escenario presencial a otro virtual, sin entrar en mayores reflexiones frente a las dinámicas particulares de los entornos digitales del GECH.

Los primeros días del confinamiento vieron aparecer un gran número de propuestas artísticas, principalmente en plataformas como Facebook y YouTube; en ellas tanto músicos emergentes como otros vinculados a los grandes sellos discográficos y seguidos por millones de usuarios en todo el mundo, se enfocaron principalmente en generar ejercicios de circulación digital: sesiones en vivo, colaboraciones remotas con otros artistas y/o videoclips a partir de los mosaicos de video característicos de plataformas como Zoom o Meet.

Si bien iniciativas, como las nombradas anteriormente, generaron nuevos contenidos y con ellos un gran valor simbólico, la posibilidad de sumarse a esta tendencia se veía como un ejercicio interesante pero que, sin embargo, no podría conducir al Festival hacia la consecución eficiente de sus objetivos en las líneas de innovación artística y construcción de comunidad.

De manera que, en lugar de simplemente preguntarse ¿Cómo podemos llevar nuestra iniciativa a las plataformas digitales?, el autor decidió transitar hacia otras reflexiones, impulsadas por la pregunta: ¿Qué puedo hacer de manera diferente?, ¿De qué manera puede nuestro ADN articularse con las dinámicas propias de los entornos digitales?

Tras semanas de reflexión, de seguimiento a la actividad de muchos artistas e iniciativas, de debate, pero, sobretodo, de un diálogo constante con varios aliados y actores de su comunidad, se llegó al diseño de la propuesta que toma el lugar de la 12º edición del Festival: una plataforma de contenidos de apoyo a la práctica y la enseñanza del violonchelo que busca atender las distintas necesidades que han aparecido en la comunidad del violonchelo en Colombia a la luz del confinamiento, cuyos componentes serán presentados a continuación.³⁰

CelloMap

CelloMap será un mapa interactivo y de libre acceso, que les permitirá a violonchelistas de Colombia y el resto del mundo identificar a los protagonistas de su ecosistema. De una manera sencilla, intuitiva y amigable con el usuario, será posible desplazarse virtualmente a diferentes lugares del mundo y visualizar

³⁰ El *brochure* de #Cello está disponible en el anexo 6.

a los estudiantes, maestros, festivales, *luthiers*, y demás protagonistas del movimiento del violonchelo.

Adicionalmente, le permitirá al GECH obtener información acerca de la práctica y la enseñanza del violonchelo en otros lugares del mundo.

- Justificación: En un ejercicio poco académico, podría decirse que el violonchelo no es un instrumento tan popular como la guitarra o el piano, que muchas personas simplemente llaman violín grande, que otras tantas creen que sólo sirve para tocar música clásica y que es interpretado por no más que un puñado de artistas. Sin embargo, existen cifras que revelan, en el caso de Colombia, un movimiento que al día de hoy está integrado por miles de violonchelistas. Un ejemplo de ello es que existen, tan sólo en la Fundación Nacional Batuta, más de 1000 estudiantes de violonchelo, inscritos en sus distintos programas de formación en la actualidad.

Como se explicó en el capítulo 3, parte vital de la razón de ser del GECH es impulsar el desarrollo de la comunidad del violonchelo en Colombia, mediante el diseño y la ejecución de proyectos que incidan positivamente en distintos agentes y procesos de su cadena de valor. Dentro de las acciones de fomento a la construcción y fortalecimiento de su comunidad, el GECH incluye en cada edición de su Festival actividades que promueven interacciones entre estudiantes de diferentes maestros, semilleros y/o regiones. Una de ellas está directamente relacionada con un elemento fundamental de la práctica colectiva: el compañero de atril. Una herencia de la tradición orquestal es que algunos instrumentos, entre ellos el violonchelo, están organizados en parejas de intérpretes que comparten un atril, y con él una misma partitura y unas mismas indicaciones por parte del director. Así las cosas, resulta inevitable pasar mucho tiempo con esa persona y empezar a compartir, o no, contenidos, búsquedas y experiencias. Tomando ventaja de este ejercicio, la ubicación de los estudiantes en sus atriles durante el Festival, obedece a la intención de generar interacciones entre niños y jóvenes que, si bien tienen en común su nivel de apropiación del instrumento, provienen de contextos sociales, económicos, geográficos, culturales y/o académicos muy diferentes, de manera que tienen mucho que aprender el uno del otro. A lo largo de las distintas ediciones del GECH, se ha podido observar como algunas de estas duplas no sólo se fortalecen con el pasar de los días, sino que además, especialmente en estudiantes de últimos años de colegio y primeros semestres de universidad, dan lugar a la creación de nuevos proyectos de creación musical.

Otras actividades, que buscan fortalecer a la comunidad mediante la promoción de un sentido de equidad y una mayor conciencia frente a los derechos humanos, son incluidas en la agenda del Festival y desarrolladas de la mano de aliados como *Inspiring Girls* y ONU Mujeres.

De manera que, desde la experiencia del GECH, se puede hablar de la importancia de generar espacios para que los niños y jóvenes violonchelistas

conozcan y compartan con nuevos pares, tanto a la luz de la práctica musical como en la vivencia colectiva de actividades diferentes al ejercicio artístico.

Si bien las distintas políticas de confinamiento restringen la realización de actividades que continúen promoviendo este sentido de comunidad en la manera en que se han venido realizando, los entornos digitales ofrecen otro tipo de posibilidades, que permiten continuar generando interacciones, construyendo comunidad, pero además dando lugar a nuevas dinámicas de comunicación, creación y circulación.

- Objetivo General: Generar un escenario digital que permita a violonchelistas de Colombia y el mundo identificar a los distintos agentes de su cadena de valor de una manera sencilla e interactiva
- Grupo Objetivo: CelloMap está dirigido a personas de cualquier lugar del mundo con conexión a internet e interés en el violonchelo, bien sea desde una perspectiva académica, artística, pedagógica o de otras no contempladas en este documento.
- **Metodología**: CelloMaps será un micrositio web, alojado en la página oficial del GECH: <u>www.chelistas.com</u>, se desarrollará por medio de Google Mymaps, plataforma que permite la personalización colaborativa de mapas y su posterior inclusión en cualquier blog o sitio web. Sus características incluyen:
- -Versiones completas del micrositio en español, inglés y francés.
- -Etiquetas distintivas para los diferentes agentes presentes en el mapa, permitiendo el fácil reconocimiento de las categorías por parte del usuario.
- -Guía de navegación con una explicación detallada acerca de la iniciativa y sus tipos de etiquetas.
- -Información detallada acerca del ejercicio artístico y pedagógico de cada usuario.
- -Política de tratamiento de datos que permita proteger la información sensible de cada usuario.

Para ser parte del mapa, cada usuario deberá diligenciar un formulario que estará disponible en el micrositio. Para los estudiantes y profesores la información solicitada estará divida en:

- -Información sensible: De acuerdo a la Ley 1582 de 2012 y el decreto 1377 de 2013,³¹ contempla los datos que afectan la intimidad del titular. Aquí estarán incluidos: nombre propio, edad, dirección, nombre del centro de formación al cual asiste, correo electrónico y enlace a redes sociales.
- -Información pública: De acuerdo a la normatividad mencionada anteriormente, contempla los datos que no son privados, semi-privados o sensibles. En el caso

Por la cual se dictan disposiciones generales para el tratamiento de datos personales. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2012. No. 48587.

³¹ COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581. (17, octubre, 2012).

de CelloMap, se tratará a manera de campos obligatorios en el formulario de inscripción y contemplará los siguientes datos:

- -Nivel de estudios.
- -Tipo de clases recibidas (individuales, colectivas).
- -Plataforma utilizada en las clases.
- -Acceso a dispositivos tecnológicos (micrófono, interfaz de audio, monitores).
- -Intensidad horaria.
- -Métodos de estudio, entendidos como la literatura pedagógica utilizada en las clases, como Suzuki o Colour Strings, entre otros.
- -Repertorio interpretado.
- -Horas de práctica individual.
- -Rutinas de estudio.
- -Pertenencia a ensambles musicales.
- -Video, interpretando una obra de su elección.

Para los profesores, la información no sensible incluirá además:

- -Dispositivos y estrategias pedagógicas.
- -Formación en pedagogía.
- -Uso de la tecnología en la enseñanza.
- -Repertorio y literatura sugeridas.

En el caso de otros agentes como Festivales, arreglistas, compositores y proveedores, la información requerida será:

- -Tipo y nombre de agente.
- -Descripción de su actividad
- -Datos de contacto y enlaces a sitio web y/o redes sociales

Para enviar la información, el usuario deberá aceptar los términos y condiciones de la plataforma, los cuales serán presentados durante el proceso de inscripción.

- Actualización de la información: Las nuevas entradas al mapa serán cargadas a la plataforma una vez a la semana por parte del equipo del GECH. Con el ánimo de ofrecer información actualizada a sus distintos usuarios, cada seis meses se realizarán campañas de correo directo invitando a los usuarios a revisar y, de ser necesario, actualizar su información. Como incentivo, los usuarios que acepten esta invitación recibirán, de manera gratuita, acceso gratuito a dos contenidos de CelloTracks, proyecto que será presentado a continuación. Adicionalmente se realizará un evento sincrónico abierto una vez al mes, del cual los usuarios serán notificados vía correo electrónico.
- Fases del proyecto: CelloMap será desarrollado en las siguientes fases:
- -Planeación: Investigación de mercado, planeación de la arquitectura web, diseño de la política de tratamiento de datos, producción de la campaña de expectativa.

- -Ejecución: Montaje de la plataforma, lanzamiento de la convocatoria, actualización del mapa, difusión de la iniciativa.
- -Evaluación: Se describe a continuación.
- Seguimiento y evaluación: La evaluación del proyecto se realizará en el marco de la analítica web, considerando las siguientes métricas:
- -Número de usuarios.
- -Páginas vistas.
- -Páginas x visita.
- -Duración media de la visita.
- -Porcentaje de rebote.
- -Canales y fuentes de tráfico.
- -Engagement.32
- Presupuesto y sostenibilidad: CelloMap será cofinanciado con recursos del convenio entre la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Encuentro de Chelistas.

Al tratarse de una plataforma abierta, no se recaudarán recursos por medio de suscripciones; no obstante, se buscará generar ingresos por medio de la venta de pauta publicitaria a partir del tercer mes al aire, de manera que se puedan entregar evidencias del tráfico de la plataforma al agente externo a cargo de la venta de pauta y quien operará bajo un modelo de corretaje. De esa manera, CelloMap proyecta una auto sostenibilidad del 85% en su primer año.

³² KAUSHIK, A. (2007). Web analytics: an hour a day. John Wiley & Sons.

Ilustración 6: Presupuesto CelloMap

CelloMap				
Cellolviap				
AREAS DE TRABAJO	Medida	Valor unitario	#	TOTAL
1. DIRECCIÓN EJECUTIVA				
Directora ejecutiva	Proyecto	\$ 900.000	1	\$ 900.000
Subtotal				
				\$ 900.000
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				440 544
Gastos bancarios	Proyecto		_	\$42.544
Contadora	Mes	\$ 450.000	2	\$900.000
Impuestos	Proyecto			\$101.136
Asesoría legal	Proyecto	\$ 400.000	1	\$400.000
Subtotal				\$ 1.043.680
3. COMITÉ ARTÍSTICO				\$ 1.043.000
Directora general	Proyecto	\$ 930,000	1	\$ 930.000
	,	7.20.000		Ţ.,
Subtotal				\$ 930.000
4. COMITÉ PEDAGÓGICO				
Dirección pedagógica	Proyecto	\$ 930.000	1	\$ 930.000
Investigador	Proyecto	\$ 900.000	1	\$ 900.000
Asistente de investigación	Proyecto	\$ 700.000	1	\$ 700.000
Subtotal				\$ 2.530.000
5. COMUNICACIONES				
Diseño gráfico	Proyecto		1	\$ 750.000
Social media	Proyecto	\$ 350.000	1	\$ 350.000
Pauta	Semana		1	\$ 350.000
Hosting	2 campañas		2	\$ 500.000
Dominio	Proyecto		1	\$ 95.000
Diseño web	Proyecto		1	\$ 850.000
Webmaster	Proyecto	\$ 750.000	1	\$ 750.000
Traductor/ corrector de estilo	Proyecto	\$ 700.000	1	\$ 700.000
Subtotal				\$ 4.345.000
6. PRODUCCIÓN GENERAL				\$ 4.343.000
Productor general	Proyecto	\$ 930.000	1	\$ 930.000
	.,			
Subtotal				\$ 930.000
				¢ 10 /70 /00
TOTAL				\$ 10.678.680

Fuente: elaboración propia

CelloTracks

Será una plataforma de contenidos de apoyo para la enseñanza y la interpretación del violonchelo, que busca atender las necesidades que han surgido a profesores, estudiantes y semilleros a partir de la transición hacia la educación remota.

- Justificación: Las medidas de confinamiento dispuestas por los gobiernos nacional y distrital han transformado radicalmente la enseñanza y la práctica del violonchelo; estudiantes y profesores se han encontrado con diferentes necesidades que surgen de las dinámicas de estas prácticas remotas. El equipo de investigación del GECH ha identificado en algunos de los semilleros más importantes del país, las principales carencias de tipo pedagógico que han surgido y/o que se han acentuado, de manera que planteamos la generación de contenidos como una respuesta para fortalecer los procesos de estudio en casa.

-Juntos: La práctica colectiva constituye un aspecto fundamental del ejercicio musical. Hacer música con otras personas fortalece ciertas competencias técnico-musicales como la entonación, la escucha consciente y el oído armónico. Normalmente los estudiantes acceden a esta experiencia mediante la interpretación en dueto con sus maestros, sus pares y/o con la participación en ensambles musicales.

Si bien la tecnología disponible en la actualidad permite la realización de clases de música sincrónicas, muchos estudiantes y profesores presentan problemas con la calidad de su conexión a Internet y no tienen acceso a micrófonos e interfaces de audio, de manera que tocar con otros músicos en tiempo real y de manera remota y sincronizada, resulta, en extremo, difícil, llevando a muchos músicos a dejar de lado la práctica colectiva para dar lugar a otras formas de creación, que si bien pueden llegar a plantear alternativas interesantes para la circulación no permiten un óptimo desarrollo de las competencias mencionadas con anterioridad.

-Más allá. Históricamente el violonchelo es un instrumento con mayor presencia y protagonismo en música orquestal y de cámara que en músicas populares. Esta recurrencia puede verse reflejada en la predominancia de literatura para el violonchelo desarrollada en ámbitos académicos mucho más que en populares. En el caso de la oferta académica actual en Colombia, el grueso de los programas ofrece una formación clásica y no contemplan un rol más contemporáneo del instrumento, tampoco una mirada de la técnica que dé cabida a la exploración y la apropiación de otras músicas distintas al repertorio tradicional.

Todo esto lleva a un panorama de la formación que no ofrece al estudiante mayores recursos para conectar su ejercicio musical con algunas de las tendencias actuales de la industria.³³

-Rutinas. El aprendizaje y la práctica de cada instrumento requiere de una serie de informaciones prácticas y básicas, entre ellas: ¿cómo cambiar una cuerda?,¿cómo escoger el tamaño y la silla apropiada para los niños?, ¿cómo afinar el instrumento?, ¿Cómo hacer un buen calentamiento antes de tocar?, ¿cómo organizar cada práctica?, entre otras.

Con la intención de enriquecer los contenidos y dinámicas de sus clases, los profesores de violonchelo en a la comunidad del GECH, han tenido que asumir repentinamente el rol de realizar estos apoyos audiovisuales, pese a no contar, en el 90% de los casos, con los recursos técnicos y el conocimiento necesarios.³⁴

- **Objetivo:** Apoyar el fortalecimiento del ecosistema del violonchelo en Colombia, mediante la producción de una plataforma de contenidos sonoros y

49

³³ INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY IFPI. Digital Music

³⁴ Datos parciales de la investigación que adelanta el GECH en la actualidad.

audiovisuales de apoyo a la práctica y la enseñanza del violonchelo, que responda a las mayores necesidades del ejercicio musical y pedagógico actual.

- Grupo Objetivo: CelloTracks está dirigido a estudiantes de violonchelo, desde aquellos que están iniciando su aprendizaje del instrumento hasta estudiantes de pregrado en pedagogía y/o ejecución instrumental. También está dirigido a profesores de violonchelo que ejerzan su labor en los niveles mencionados anteriormente. La inclusión de versiones en inglés y francés permitirá que el alcance de la plataforma se extienda, además, a violonchelistas de otras regiones del mundo.
- **Metodología:** De la misma manera que CelloMap, CelloTracks será un micrositio alojado en la página web del GECH y estará disponible en español, inglés y francés. Pondrá a disposición de la comunidad una extensa librería de contenidos sonoros y audiovisuales organizados en las siguientes categorías:
- -Juntos: Acompañamientos de piano para algunas de las obras más representativas en los distintos niveles, identificadas en los semilleros más importantes del país.

Profesores y estudiantes de violonchelo podrán acceder a pistas en alta calidad de acompañamiento de piano, incluyendo desde piezas dirigidas especialmente a la iniciación en el chelo hasta obras de la literatura de un estudiante de pregrado. La inclusión de un mismo acompañamiento en diferentes *tempos* (BPM) y con/sin metrónomo les permitirá a los estudiantes continuar desarrollando un tipo de práctica colectiva, a la vez que ir evolucionando en sus niveles de apropiación de la obra.

-Más allá: Librería de diez pistas con canciones pertenecientes a diferentes músicas tradicionales de Colombia, arregladas para Violonchelo y diferentes formatos de música popular. Cada canción contará con la pista completa, pista de acompañamiento (sin violonchelo), partitura y tutorial en video con la explicación para la apropiación rítmica, melódica y armónica de cada contexto y género sugerido.

Más allá pondrá a disposición de la comunidad una ruta de aprendizaje que permitirá una mirada global de la música como lenguaje, descubrir la versatilidad del instrumento y a partir de allí reconocer y apropiar distintas herramientas para una práctica del violonchelo directamente conectada con algunas de las tendencias más importantes de la industria musical de nuestro momento.

-Rutinas: Librería de 25 tutoriales en video, los cuales abordarán rutinas de mantenimiento y puesta a punto del instrumento en casa, cambio de cuerdas, afinación, postura, silla adecuada y conciencia corporal, entre otros.

Es importante resaltar, que las obras musicales que estarán presentes en la plataforma, hacen parte del dominio público, de manera que no será necesaria la negociación de regalías con editoras de música.

- Acceso: El micrositio de CelloTracks contará con una arquitectura web sencilla, de fácil comprensión de manera que ofrezca una experiencia de usuario satisfactoria. En cada categoría se podrán ver y/o escuchar muestras de 20 segundos de cada contenido, de manera que el usuario pueda percibir su calidad musical, sonora y audiovisual. Como se puede ver, en la vista previa de la página, la información acerca de la suscripción a la plataforma siempre estará disponible en la parte superior de la página.

El acceso total a CelloTracks se obtendrá mediante el diligenciamiento de un formulario y el pago de una suscripción semestral, que podrá ser realizado a través de diferentes canales, como PayPal, Transferencia, Nequi o Daviplata. Una vez procesada la inscripción y confirmado el pago el usuario recibirá los enlaces de descarga del material.

Es importante resaltar que el acceso a internet representa uno de los mayores desafíos en la educación remota y virtual. Fuentes como los indicadores básicos de TIC en hogares del DANE³⁵ o los de acceso a la banda ancha, de la UIT³⁶, muestran que Colombia cuenta con niveles muy bajos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. De otro lado, el diálogo informal con profesores, tanto de colegio, como escuelas de música y universidades, nos deja ver que la experiencia de usuario frente a plataformas como Zoom o Meet ha resultado poco satisfactoria, en parte gracias al ancho de banda ofrecido por los diferentes proveedores de internet del país.

De manera que CelloTracks, con el ánimo de ofrecer la mejor experiencia de usuario posible en el marco de las posibilidades de conectividad actuales en Colombia, en lugar de funcionar bajo un modelo de *streaming* lo hará bajo uno de pre visualización y descarga. El autor considera que de esta manera el usuario podrá realizar una única descarga, o una serie de ellas, y a partir de ese momento poder utilizar los contenidos de manera *offline*.

Considerando que para algunos usuarios un único enlace de descarga puede representar dificultades debido al tamaño de los archivos, se estima un total de 1.5 Gb, los usuarios recibirán adicionalmente enlaces de descarga individuales para cada categoría de la plataforma, de manera que puedan acceder al material de manera progresiva.

Cada seis meses CelloTracks actualizará su plataforma mediante la renovación total de sus contenidos. La actualización será anunciada a los usuarios mediante una campaña de correo directo y también mediante las redes sociales del GECH. Los usuarios que quieran tener acceso a los nuevos contenidos deberán completar nuevamente el proceso de inscripción y el pago de la suscripción.

³⁶ INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION ITU. World Telecommunication/ICT Indicators database 2018.

³⁵ DANE. Indicadores básicos de TIC en hogares. 2019. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares

Siguiendo los principios del GECH respecto a la equidad en el acceso, la suscripción a CelloTracks tendrá un precio cómodo y acorde al panorama económico actual. En un ejercicio de confianza, que se ha venido construyendo a lo largo de los doce años del GECH, para los usuarios de Colombia se ofrecerán tres precios distintos y cada usuario y/o familia, escogerán cuál se acomoda a sus posibilidades. Las tres tarifas brindarán acceso a exactamente el mismo material y serán \$ 20.000, \$ 35.000 o \$ 50.000 pesos colombianos.

Para el mercado internacional, se ofrecerá una única tarifa de \$ 25 dólares americanos o su equivalente en Euros, que podrán ser cancelados vía PayPal.

- Fases del proyecto: Inicialmente se proyectan tres ciclos del proyecto, donde cada uno de ellos corresponde a los seis meses que ocurren entre cada renovación de los contenidos. A partir de los resultados se contemplará la posibilidad de extender la vida del proyecto en un número determinado de ciclos. Debido a su carácter cíclico, las siguientes fases se repiten, pero además ocurren de manera simultánea.
- -Planeación: Contempla la investigación con los grupos de interés, que da lugar a las listas de repertorio, temáticas y rutinas por desarrollar a través de los diferentes contenidos de la plataforma.

Incluye además el diseño del micrositio y sus contenidos, el estudio de mercado y la comisión de pistas a los productores aliados.

- -Producción: Incluye la realización de los contenidos audiovisuales, el montaje de la plataforma, las campañas de difusión y promoción, el lanzamiento, seguimiento de inscripciones, evaluación y retroalimentación a estudiantes.
- -Evaluación: A partir de los parámetros, que serán expuestos a continuación, se evaluará la satisfacción de los usuarios frente a la plataforma, así como su percepción y apropiación de los contenidos.
- **Seguimiento y evaluación:** Ocurrirán en dos frentes, por un lado y siguiendo el modelo de evaluación de CelloMap se revisarán las analíticas web del micrositio, utilizando las mismas métricas mencionadas en el apartado anterior.

De otro lado se evaluará la satisfacción del usuario frente a la experiencia de navegación y la calidad de los contenidos, mediante la aplicación semestral de encuestas y entrevistas. Adicionalmente se evaluará la apropiación de los contenidos, mediante el análisis de los videos enviados por los usuarios.

- Presupuesto y sostenibilidad: En su primer ciclo, CelloTracks será cofinanciado mediante recursos del convenio entre la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Encuentro de Chelistas y la donación anual de la Familia Cameron. Se contempla que la plataforma sea auto sostenible en un 70% a partir de su segundo ciclo.

Ilustración 7: Presupuesto CelloTracks

CelloTracks				
AREAS DE TRABAJO	Medida	Valor unitario	#	TOTA
1. DIRECCIÓN EJECUTIVA				
Directora ejecutiva	Proyecto	\$ 900.000	1	\$ 900.000
Subtotal				
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				\$ 900.000
Gastos bancarios	Proyecto			\$117.86
Contadora	Mes	\$ 450.000	2	\$900.00
Impuestos	ivies	\$ 450.000		\$2.181.93
Asesoría legal	Proyecto	\$ 400.000	1	\$400.00
Asesoria legal	Proyecto	\$ 400.000	'	\$400.000
Subtotal				\$ 3.199.800
3. COMITÉ ARTÍSTICO				
Directora general	Proyecto	\$ 930.000	1	\$ 930.000
Subtotal				\$ 930.000
4. COMITÉ PEDAGÓGICO				\$ 930.000
Dirección pedagógica	Proyecto	\$ 930.000	1	\$ 930.000
Investigador	Proyecto	\$ 900.000	1	\$ 900.000
Asistente de investigación	Proyecto	\$ 700.000		\$ 700.000
Asesor pedagógico	Proyecto	\$ 900.000	1	\$ 900.000
Asesoi pedagogico	Proyecto	\$ 900.000	'	\$ 900.000
Subtotal				\$ 3.430.000
5. COMUNICACIONES				
Diseño gráfico	Proyecto	\$ 750.000	1	\$ 750.000
Social media	Proyecto	\$ 350.000	1	\$ 350.000
Pauta	Semana	\$ 350.000	1	\$ 350.000
Hosting	2 campañas	\$ 250.000	2	\$ 500.000
Dominio	Proyecto	\$ 95.000	1	\$ 95.000
Diseño web	Proyecto	\$ 850.000	1	\$ 850.000
Webmaster	Proyecto	\$ 800.000	1	\$ 800.000
Traductor/ corrector de estilo	Proyecto	\$ 700.000	1	\$ 700.000
Subtotal				\$ 4.395.000
6. PRODUCCIÓN GENERAL				\$ 4.395.000
Productor general	Proyecto	\$ 930.000	1	\$ 930.000
Arreglista/ productor MÁS ALLÁ	Track		10	\$ 5.000.000
Arreglista/ productor JUNTOS	Track		25	\$ 3.375.000
Copista	Track		35	\$ 4.025.000
Mezcla	Track		35	\$ 2.975.000
Masterización	Proyecto		1	\$ 325.000
Realización audiovisual	Proyecto		1	\$ 2.000.000
Alguiler estudio	Día rodaje		2	\$ 300.000
Transporte	Día rodaje		2	\$ 70.000
Catering	Día rodaje		2	\$ 180.000
Imprevistos de producción	Proyecto		1	\$ 350.000
Subtotal				\$ 16.630.000
TOTAL				\$ 29.484.800

Fuente: elaboración propia

CelloContest

La línea de innovación artística del GECH, ha generado un fortalecimiento de la creación artística, gracias a la comisión de arreglos musicales para cada edición del Festival. La vinculación de un equipo de arreglistas ha permitido generar con ellos un diálogo permanente acerca de las particularidades de la escritura para violonchelo y las numerosas posibilidades del instrumento a partir de su capacidad de interpretar músicas que no hacen parte de su repertorio tradicional. De esta manera la Orquesta de Violonchelos, que se conforma y se presenta en cada edición del Festival ha logrado construir una identidad sonora y unas prácticas creativas, por parte del equipo de arreglistas.

En 2018 surge el interés de transitar hacia la creación de obras originales para violonchelo, dando lugar a la creación del Concurso de Composición para Violonchelo, que en su primera versión recibió 16 obras de igual número de jóvenes compositores colombianos.

En 2020, y en el marco de #Cello, la propuesta del autor busca transformar el concurso, manteniendo sus principios pero otorgándole un carácter global.

Justificación: Si bien existen en Colombia y el mundo, numerosos programas de formación en Composición Musical, el diálogo con la comunidad y la investigación de repertorio para CelloTracks, muestra que el repertorio interpretado en algunos de los semilleros más importantes, no incluye obras de compositores colombianos ni obras escritas en los últimos 30 años. De manera que es urgente generar, en el movimiento del violonchelo, un espacio para fomentar el desarrollo y la difusión de nuevos contenidos.

Objetivo: Dinamizar la creación y circulación de obras originales para violonchelo mediante el fomento a las nuevas generaciones de compositores.

Bases del concurso: La convocatoria está dirigida a compositores de Colombia y el mundo, menores de 35 años e interesados en aportar al lenguaje del violonchelo, mediante la creación de obras originales. Las piezas presentadas deben estar entre los siete y los diez minutos de duración, deben además incluir elementos representativos de las músicas populares de su lugar de origen, bien sea desde una perspectiva melódica, tímbrica o armónica.

El formato de la pieza será orquesta de violonchelos y medios electrónicos, donde la orquesta estará conformada por tres secciones: principiantes, intermedios y avanzados.

Una explicación más detallada de las bases del concurso, desde una perspectiva musical, será incluida en la convocatoria.

Premio Se seleccionará una única obra ganadora, la cual recibirá un incentivo de \$1.500.000 pesos colombianos o su equivalente en dólares americanos. Los recursos hacen parte del convenio entre la Fundación Bolívar Davivienda y el

GECH. Adicionalmente se producirá un videoclip de la obra, interpretada por distintos violonchelistas del GECH, el cual será entregado al ganador para su libre difusión.

Jurado: La obra será evaluada por un grupo heterogéneo de músicos, buscando contemplar no sólo aspectos técnicos de la escritura para violonchelo sino un espectro más amplio de criterios, entre ellos el manejo de herramientas actuales de producción musical, la apropiación de músicas populares y la articulación entre las técnicas tradicionales de composición y las nuevas sonoridades de la industria musical. Los miembros del jurado serán anunciados en el lanzamiento de la convocatoria.

Difusión y alcance: Buscando llegar a una audiencia global y al incremento en los índices de convocatoria con respecto a 2019, se realizará una campaña en inglés, francés y español en redes sociales. Adicionalmente se realizará una campaña SEO en los mismos idiomas.³⁷

5.5 Cronograma de #Cello

Ilustración 8: Cronograma CelloMap

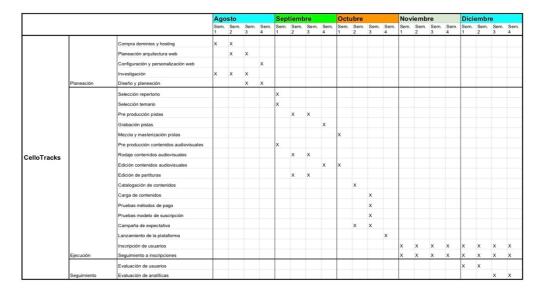
			Ago	Agosto			Sep	tiemk	ore		Oct	ubre			Nov	iemb	re		Diciembre			
	200		Sem. 1	Sem. 2	Sem.	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem.	Sem 4												
		Investigación	х																			
		Diseño y planeación	х																			
		Compra dominios y hosting	х	х																		
		Planeación arquitectura web		х	X																	
	Planeación	Configuración y personalización web				x																
CelloMap		Pruebas de la plataforma					x															
ocnomup		Carga de contenidos						x														
		Lanzamiento de la plataforma							х	х												
		Inscripción de usuarios									х	x	x	x	x	х	x	х	x	x	х	x
	Ejecución	Actualización de información										x	x	x	х	х	x	х	х	x	Х	х
		Evaluación de usuarios																	х	х		
	Seguimiento	Evaluación de analíticas																			x	x

Fuente: elaboración propia.

_

³⁷ La campaña SEO consiste en una optimización en buscadores motores de búsqueda que, de acuerdo con Google, puede "tener un impacto notable en la experiencia de usuario y en el rendimiento de un sitio web en los resultados de búsqueda orgánica". https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=es

Ilustración 9: Cronograma CelloTracks

Fuente: elaboración propia

Ilustración 10: Cronograma CelloContest

										Oct	ubre		Nov	iemb	re	Diciembre						
			Sem. 1	Sem. 2	Sem.	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem.	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem.	Sem.
		Investigación			х																	
		Diseño y planeación				х																
		Redacción bases del concurso					x															
	Planeación	Selección jurados						х														
CelloContest		Lanzamiento de la convocatoria							x													
		Recepciónd e propuetas								х	х	х	x	х								
		Verificación de inscripciones													х							
		Evaluación de propuestas														х	х					
	Ejecución	Anuncio de la obra ganadora																х				
	Seguimiento	Evaluación																	x	x		

Fuente; elaboración propia

6. FINANCIACIÓN DEL GECH

Cómo se enunció en el capítulo 2, el Gran Encuentro de Chelistas es una iniciativa independiente y auto gestionada. Tras doce años de producir el Festival, la iniciativa ha crecido en popularidad y reconocimiento, acumulando un importante capital social que le ha permitido construir alianzas con entidades públicas y privadas de Colombia y el exterior.

Durante once años el GECH ha manejado los recursos provenientes de convenios y donaciones por medio de entidades aliadas del sector cultura, sin embargo, la proyección de la iniciativa, representada en la creación de nuevas líneas de acción que demandan el diseño y la ejecución de nuevos proyectos, como los anteriormente mencionados en el presente documento, motivaron la decisión de constituir al GECH como una persona jurídica, así, en marzo de 2020, se crea la Fundación Encuentro de Chelistas.

6.1 Fuentes actuales de financiación

En el capítulo 1, se explica que una de las intervenciones urgentes al interior del GECH era el desarrollo de un nuevo modelo de relacionamiento y la consecución de nuevos aliados. El resultado de ese proceso es visible en la siguiente caracterización de las fuentes de financiación que hacen posible, hoy en día, el desarrollo de los distintos proyectos, diseñados y ejecutados por el GECH:

Convenios

La naturaleza de sus proyectos ha acercado el GECH a entidades como la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Nacional Batuta. Dichas entidades proveen recursos económicos a cambio de distintos bienes y servicios, como el uso de contenidos o la participación de sus estudiantes en los proyectos del GECH.

Infraestructura

El desarrollo de los proyectos requiere espacios especializados como teatros, estudios de grabación, salas de edición, salas de ensayo, etc. Aliados como la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Central facilitan su infraestructura al GECH, a cambio de presencia de marca y/o participación de sus estudiantes en los distintos proyectos.

Apoyo en especie

Existen aliados, nacionales e internacionales, como Crepes & Waffles, Bartlett Audio o Thomastik-Infeld, quienes proveen al GECH de insumos como micrófonos especializados, cuerdas para estudiantes y profesores, transporte y alimentación para los invitados nacionales e internacionales. A cambio reciben presencia de marca, uso de contenidos fotográficos y audiovisuales y/o producción de actividades para sus compañías.

Contenidos y recurso humano

Organizaciones como *The Global Leaders Program*, la Universidad Central y ONU Mujeres, ponen a disposición del GECH profesionales de una gran trayectoria para el desarrollo de sus proyectos. Eventos como talleres, clases magistrales y contenidos como comerciales y documentales son posibles gracias a su apoyo.³⁸ En retribución el GECH ofrece sus proyectos como escenarios para el desarrollo y la promoción de dichos aliados.

Donaciones del sector privado

Compañías como Crepes & Waffles, SYS, Diboca, Fundación Social, aportan recursos económicos a cambio de presencia de marca. Cabe resaltar que también existen aportes de personas naturales.

Recursos autogenerados

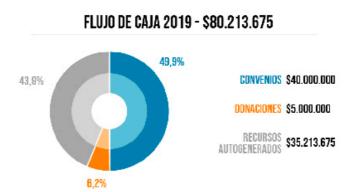
La participación de estudiantes, profesores y/o semilleros en los proyectos del GECH tiene un costo de inscripción. Adicionalmente se recaudan recursos por medio de la boletería de conciertos.

El análisis de las fuentes actuales de financiación se da en el marco de dos miradas complementarias: el flujo de caja anual, correspondiente al total de los ingresos de 2019, y el movimiento económico total, correspondiente a la suma del flujo de caja más el valor estimado de los aportes en infraestructura, especie, contenidos y recurso humano para el mismo periodo.

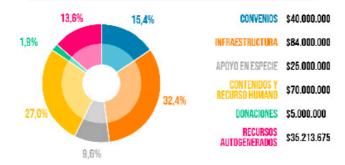
³⁸Algunos de ellos son el documental "Mi chelo, mi voz", producto de la alianza con la Universidad Central y el video producido por ONU Mujeres en el GECH 2019, ambos están disponibles en los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=NfwBE5U4j4g&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=cQv7dPXZXKo&feature=youtube.com/wa

Ilustración 11: Flujo de caja y movimiento económico

MOVIMIENTO ECONÓMICO TOTAL 2019 - \$259.213.675

Fuente: elaboración propia

6.2 Diagnóstico del modelo vigente

Es importante resaltar la dimensión del logro que representa la firma del convenio con la Fundación Bolívar Davivienda. En la nueva etapa del GECH, marcada por el impacto de las intervenciones desarrolladas como objeto central de este proyecto de grado, se pasó de un modelo de donación, en el cual se otorgaron recursos económicos durante dos años no consecutivos, a un contrato a tres años que incrementó en un 200% los recursos provistos por la Fundación Bolívar Davivienda. Esta transición fue posible gracias a la percepción de la trayectoria del GECH por parte de los directivos de la Fundación, los distintos procesos de reestructuración adelantados en el marco del proyecto de grado y la articulación de la propuesta presentada por el autor con las búsquedas de la Fundación.

Como se relató, al inicio del presente capítulo, en marzo de 2020 nace la Fundación Encuentro de Chelistas, con el propósito de gestionar y ejecutar los recursos del GECH bajo su personería jurídica. Esta transición representa la eliminación del rubro destinado a la comisión ofrecida a las entidades del sector cultura, por medio de las cuales se recibían y ejecutaban los recursos provenientes de convenios y donaciones.

De otro lado, aunque la constitución como persona jurídica acarrea una serie de gastos que no estaban presentes en el modelo anterior, otorga importantes beneficios, principalmente en términos de autonomía y credibilidad.

Dentro del flujo de caja, la segunda fuente más importante la constituyen los convenios con otras entidades. La naturaleza de esta figura lleva al GECH a la creación de valor para sus aliados, así como al seguimiento de procesos y recursos. En el caso de la Fundación Bolívar Davivienda, se logró convertir un donante en un aliado estratégico, con el cual se firmó, en 2019, un convenio a tres años que garantiza recursos económicos importantes para la Fundación. Es importante resaltar que, debido a la transición hacia la personería jurídica, se llevó a cabo un cambio de posición contractual, de manera que el convenio esté ahora suscrito a nombre de la Fundación y no de una entidad aliada o tercero.

La figura del convenio, no sólo garantiza una mayor sostenibilidad respecto a las donaciones, sino que conlleva a un crecimiento de la iniciativa gracias a los requerimientos de los aliados y a la necesidad de crear valor. De manera que, en la medida de lo posible y con el ánimo de fortalecer la sostenibilidad, hay que procurar convertir a donantes en aliados, tal como ocurrió en el caso de la FBD.

Los recursos producto de las fuentes de financiación infraestructura, apoyo en especia y contenidos-recurso humano han tenido un impacto importante, tanto en la visibilidad y credibilidad del proyecto como en el movimiento económico. Es indispensable mantener y fortalecer la relación con esos actores, en tanto constituyen un respaldo vital para la labor de la Fundación. Es importante resaltar que los aliados mencionados en el presente constituyen nuevas relaciones, a partir de las intervenciones planteadas en el capítulo 1.

Si bien los recursos autogenerados constituyen en la actualidad un porcentaje importante dentro del flujo de caja, es urgente generar estrategias que permitan el crecimiento del porcentaje, especialmente mediante el desarrollo de nuevas formas de ingreso.

6.3 Proyección

De manera adicional al fortalecimiento de la relación con los aliados actuales y la renovación de los convenios existentes, la formalización del GECH como una empresa cultural que tiene convenios vigentes con entidades reconocidas y el desarrollo de nuevos proyectos de creación y circulación permiten proyectar las siguientes acciones:

- -Recaudo de recursos provenientes de la venta de pauta en las plataformas que hacen parte de #Cello.
- -Postulación al Programa Distrital de Apoyos Concertados, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Programa Nacional De Concertación Cultural del Ministerio de Cultura.

-Desarrollo de nuevas líneas de negocio en los ámbitos de la investigación, la creación y la formación.³⁹

La continuidad de las fuentes vigentes sumadas al desarrollo de las acciones anteriormente enunciadas permite proyectar, en el corto y mediano plazo, a la Fundación Encuentro de Chelistas como una empresa cultural sostenible y reconocida en el sector cultural colombiano.

-

³⁹ El GECH ha sido convocado en 2020 por la Fundación Nacional Batuta para la creación de un proyecto que articula el diagnóstico de sus semilleros de violonchelo con la creación de nuevas rutas de aprendizaje.

7. CONCLUSIONES

El presente documento relató las intervenciones que dieron lugar a la reestructuración del Gran Encuentro de Chelistas en el marco del proyecto de grado de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual.

Las intervenciones partieron del análisis del estado actual del GECH en 2018, dando lugar a la reformulación de los objetivos del emprendimiento, enfocados en la innovación artística y el fortalecimiento de la comunidad del violonchelo en Colombia. Bajo estos objetivos se planearon las intervenciones al emprendimiento alrededor de tres líneas de acción: formación de formadores, movilidad académica y circulación artística.

El capítulo 3 relató la manera en que el proyecto diagnosticó y atendió las necesidades de los profesores de violonchelo mediante la creación del Taller de Pedagogía, el cual generó un impacto positivo en los 30 profesores asistentes y sus más de 1000 estudiantes de diferentes regiones del país.

El capítulo 4 relató el diseño de un espacio para fortalecer las competencias de los estudiantes de violonchelo, de cara a la postulación a distintos programas artísticos y académicos, de manera que se pueda incrementar la presencia de violonchelistas colombianos, egresados del GECH, en la escena musical internacional. Articulándose con esa perspectiva de la formación y la movilidad, ahora desde una mirada de los entornos digitales, el capítulo 5 presentó una propuesta que permite la consecución de los objetivos del GECH en el marco de las restricciones de movilidad producto del Covid-19, a la vez que articula la escena nacional con el panorama internacional.

Para concluir, el capítulo 6 relata la reestructuración de las finanzas del GECH como resultado del presente proyecto de grado, la cual permitió la consecución de nuevos recursos que garantizan la sostenibilidad de la Fundación Encuentro de Chelistas y sus proyectos, tanto en el mediano como en el largo plazo.

Los resultados de las intervenciones planteadas en este proyecto han permitido el crecimiento del GECH en su alcance y su capacidad de creación-producción, así como su consolidación como una empresa cultural formal, sostenible y reconocida por diferentes agentes del sector cultural en Colombia y el exterior.

Se espera que esos logros se sumen a la capacidad de evaluar sus procesos y acciones permanentemente, fortaleciendo así a la comunidad del violonchelo en Colombia, fomentando la innovación en su práctica y enseñanza, y generando, de esta manera, una constante y comprometida Chelomorfosis.

8. BIBLIOGRAFÍA

ARRESTI, G.C. Sonate a 2, & a Tre, Con La Parte Del Violoncello a Beneplacido. [partitura] Opera Quarta. Venetia: Apresso Francesco Magni Detto Gardana, 1665.

BRAUN, W. (2015). The evolution of the cello endpin and its effect on technique and repertoire. En Student Research, Creative Activity, and Performance - School of Music. 90.

CARREÑO, J. G. (2010). Reflexión histórica de la dirección sinfónica en Colombia, directores destacados. En Música, Cultura y Pensamiento, Vol 2; p. 45-53.

CCB. (2019). Caracterización industrias culturales y creativas de Bogotá.

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581. (17, octubre, 2012). Por la cual se dictan disposiciones generales para el tratamiento de datos personales. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2012. No. 48587.

ESCOBAR, J. I. P. (1980). Historia de la música en Colombia. Plaza y Janes.

INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY FPI. Digital Music Report. 2019.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION ITU. World Telecommunication/ICT Indicators database 2018.

KAUSHIK, A. (2007). Web analytics: an hour a day. John Wiley & Sons.

PEAK, L. (1996). The Suzuki Method of music instruction. En T. Rohlen & G. LeTendre (Eds.), Teaching and Learning in Japan (pp. 345-368).

REDACCIÓN, Educación. ¿Por qué se pierden las becas que ofrece el Icetex? En: El Tiempo. Bogotá: (15 oct, 2018).

DANE. Indicadores básicos de TIC en hogares. 2019. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares

STOWELL, R., & CROSS, J. (Eds.). (1999). The Cambridge companion to the cello. Cambridge University Press.