PLAN DE ESTUDIOS

MÚSICA — BANDA

INFORMACIÓN GENERAL

Monitor:	Johan Daniel Restrepo Saldarriaga
Escuela:	MÚSICA
Programa:	BANDA
Descripción:	Proceso de formación musical en clarinete estructurado en cuatro niveles progresivos: Semillero, Prebanda, Nivelación y Banda Sinfónica. Integra el desarrollo técnico, emisión, digitación, afinación, articulación y control de columna de aire, con la construcción de musicalidad, lectura a primera vista, interpretación estilística y práctica de ensamble. A través de una metodología activa y repertorio cuidadosamente seleccionado, se cultivan la sensibilidad sonora, la expresividad interpretativa y la precisión rítmica, formando músicos sensibles, disciplinados y capaces de proyectarse en contextos artísticos colectivos dentro de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas.
Objetivo:	Fortalecer las competencias musicales, técnicas e interpretativas de los estudiantes de clarinete mediante procesos pedagógicos progresivos, estructurados y diferenciados por nivel, que contribuyan al desarrollo artístico, humano y colectivo. Se busca potenciar la sensibilidad musical, la precisión técnica y la capacidad expresiva de cada estudiante, favoreciendo su participación activa en ensambles, presentaciones y actividades culturales, y aportando al crecimiento del proyecto musical de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas como espacio de formación y proyección artística comunitaria.

NIVEL BÁSICO

Nivel: Básico

Requisitos: 10 años a 15 años.

Duración: 12 meses

Contenidos:
-Reconocimiento de las partes del clarinete: armado, limpieza y cuidado del instrumento.
-Construcción de postura corporal, respiración diafragmática, embocadura y producción inicial del sonido.
-Ejercicios de emisión, notas largas y control sostenido de la columna de aire.
-Iniciación a la lectura musical en clave de sol: figuras rítmicas, pulso y subdivisión.
-Desarrollo de articulación elemental: ligado y picado.
-Trabajo progresivo de digitación y coordinación motriz fina.
-Estudio de escalas mayores: Do, Fa, Sol y Re, con introducción gradual a tonalidades con alteraciones.
-Iniciación a arpegios mayores y ejercicios de desarrollo técnico.
-Sensibilización auditiva, afinación y práctica de ensamble introductorio.
-Interpretación de estudios y repertorio progresivo en contextos individual y grupal.
-Consolidación de hábitos de estudio, disciplina, escucha activa y trabajo en equipo.
-Participación en ensayos y actividades musicales de Semillero y Prebanda.

Logros:
-Identifica y nombra las partes del instrumento, y realiza correctamente su armado, cuidado y mantenimiento.
-Establece una postura adecuada, embocadura estable y producción sonora clara y progresivamente controlada.
-Ejecuta ejercicios de respiración, articulación y digitación con seguridad y coordinación creciente.
-Decodifica partituras iniciales en clave de sol e interpreta patrones rítmicos y melódicos elementales.
-Interpreta escalas mayores y ejercicios técnicos iniciales con estabilidad rítmica y afinación en desarrollo.
-Se integra activamente en ensambles básicos, fortaleciendo la escucha colectiva y la respuesta musical grupal.
-Evidencia progreso en calidad sonora, precisión rítmica, afinación e interpretación expresiva.
-Demuestra responsabilidad, constancia y compromiso frente al proceso formativo y musical.
-Proyecta confianza y expresividad artística en presentaciones individuales y colectivas.

NIVEL INTERMEDIO

Nivel: Intermedio

Requisitos: 12 años - 16 años.

Duración: 12 meses

Contenidos:
-Consolidación y refinamiento de postura corporal, respiración diafragmática y control de la embocadura.
-Fortalecimiento de la calidad sonora, proyección y homogeneidad tímbrica en los diferentes registros del instrumento.
-Estudio sistemático de escalas mayores y menores en todas las tonalidades, incluyendo alteraciones.
-Desarrollo técnico de arpegios, intervalos, cromatismos y patrones avanzados de digitación.
-Profundización en articulaciones: ligado, staccato, tenuto, acentos y combinaciones técnicas complejas.
-Trabajo de precisión rítmica, subdivisión interna, polirritmo elemental y estabilidad del pulso.
-Lectura musical de complejidad intermedia: compases compuestos, síncopa, modulaciones y mayor densidad rítmica.
-Introducción al fraseo musical, dinámicas, agógica, intención expresiva e interpretación estilística.
-Fortalecimiento de la escucha crítica, balance sonoro y afinación colectiva dentro del ensamble.
-Interpretación de repertorio individual y grupal con mayor exigencia técnica y musical.
-Desarrollo de la creatividad, la comunicación artística y la capacidad expresiva a través de la interpretación.
-Trabajo de presencia escénica, conciencia corporal y seguridad interpretativa en contextos de presentación.
-Participación activa en ensayos, montajes y presentaciones de Prebanda y Banda Sinfónica.

Logros:
-Ejecuta con fluidez y seguridad escalas mayores y menores en diversas tonalidades, con control técnico y afinación estable.
-Evidencia mejoras significativas en calidad sonora, homogeneidad tímbrica y proyección del instrumento.
-Domina con mayor precisión la digitación, las articulaciones combinadas y el control técnico general del clarinete.
-Interpreta repertorio de complejidad intermedia con musicalidad, precisión rítmica e intención expresiva consciente.
-Aplica dinámicas, fraseo y agógica de forma coherente dentro de la interpretación musical.
-Desarrolla escucha crítica y equilibrio sonoro como parte activa del ensamble instrumental.
-Expresa con claridad y sensibilidad el contenido musical, evidenciando crecimiento en su comunicación artística.
-Proyecta confianza, control escénico y conciencia corporal en presentaciones individuales y colectivas.
-Demuestra autonomía, responsabilidad y compromiso sostenido en su proceso de formación musical.
-Consolida herramientas técnicas e interpretativas que lo preparan sólidamente para el nivel avanzado.

NIVEL AVANZADO

Nivel: Avanzado

Requisitos: 12 años a 16 años

Duración: 12 meses

Contenidos:
-Perfeccionamiento avanzado de embocadura, respiración y apoyo diafragmático.
-Desarrollo de sonoridad madura, homogénea y proyectada en todos los registros del clarinete.
-Trabajo especializado de afinación individual y colectiva en contextos armónicos complejos.
-Dominio técnico de escalas mayores, menores, cromáticas y modales en diferentes velocidades y articulaciones.
-Desarrollo avanzado de arpegios, intervalos amplios, flexibilidad digital y coordinación técnica.
-Estudios de velocidad, precisión y resistencia instrumental.
-Profundización en articulaciones complejas: dobles articulaciones, acentuaciones, contrastes y combinaciones técnicas avanzadas.
-Lectura a primera vista y desarrollo de agilidad interpretativa en repertorios de mayor dificultad.
-Trabajo detallado de dinámicas, matices, fraseo, color sonoro y construcción estilística de la interpretación.
-Fortalecimiento de capacidades expresivas, creativas y comunicativas aplicadas al discurso musical.
-Desarrollo de conciencia escénica, postura profesional y dominio corporal durante la interpretación.
-Trabajo intensivo de ensamble enfocado en balance, empaste, afinación grupal y liderazgo musical dentro de la sección.
-Interpretación de repertorio bandístico y académico de mayor exigencia técnica y artística.
-Preparación para procesos de audición, presentaciones y participación activa en Banda Sinfónica.

Logros:
-Demuestra dominio técnico sólido del instrumento, evidenciado en precisión, velocidad, control y estabilidad interpretativa.
-Ejecuta escalas, arpegios y estudios avanzados con fluidez, limpieza técnica y seguridad musical.
-Desarrolla una sonoridad más refinada, equilibrada y proyectada, con mayor control de afinación y color tímbrico.
-Interpreta repertorios de mayor complejidad con madurez musical, intención artística y control expresivo.
-Aplica de manera consciente dinámicas, fraseo, articulaciones y recursos interpretativos avanzados.
-Evidencia autonomía en los hábitos de estudio, preparación individual y resolución de dificultades técnicas.
-Fortalece su capacidad de liderazgo, escucha y adaptación dentro del trabajo colectivo y del ensamble.
-Proyecta mayor seguridad escénica, presencia artística y dominio corporal durante las presentaciones.
-Consolida habilidades creativas y comunicativas que enriquecen su interpretación musical y su interacción con el público y el ensamble.
-Se encuentra preparado para integrarse de manera más sólida y competente a procesos musicales de Banda Sinfónica y otros espacios de proyección artística institucional.

PROYECCIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

Proyección:

El proceso de formación en clarinete se proyecta como un espacio vivo de construcción artística, musical y humana, donde cada estudiante encuentra no solo el desarrollo de una técnica instrumental, sino también un camino de crecimiento personal, sensibilidad estética y conciencia colectiva. A través de una estructura pedagógica organizada, progresiva y coherente, se busca formar músicos capaces de habitar el sonido con intención, precisión y expresividad, tanto en el ámbito individual como en los grandes ensambles institucionales. En el plano técnico e interpretativo, la proyección del programa contempla el fortalecimiento sostenido de competencias esenciales como la afinación, la calidad y homogeneidad tímbrica, el control del instrumento, la lectura musical, la precisión rítmica, el manejo de dinámicas y articulaciones, y la interpretación consciente y estilísticamente fundamentada del repertorio. Este desarrollo progresivo permitirá a los estudiantes transitar con solidez desde los procesos de iniciación hasta los niveles más avanzados de formación musical. Más allá de lo técnico, el programa aspira a cultivar en cada estudiante una voz artística propia: la capacidad de comunicar, de emocionar, de estar presente en el escenario con seguridad y autenticidad. La expresividad, la creatividad interpretativa y la presencia escénica son dimensiones que se trabajan de manera transversal, entendiendo que un músico integral no solo ejecuta notas, sino que construye sentido a través del sonido. Desde el componente colectivo, el proceso se orienta hacia el fortalecimiento permanente de los ensambles institucionales; Semillero, Prebanda, Banda Juvenil y Banda Sinfónica, promoviendo una participación cada vez más comprometida, consciente y artísticamente exigente dentro de cada agrupación. Se busca que los clarinetistas no sean simples integrantes, sino protagonistas activos del proyecto musical de la Casa Municipal de la Cultura de Caldas. Finalmente, el programa proyecta la generación continua de espacios de circulación artística, participación cultural y proyección escénica que conecten a los estudiantes con su entorno, con su comunidad y con el valor transformador de la música. Porque la formación musical, en su dimensión más profunda, no solo construye instrumentistas: construye personas, forja vínculos y contribuye a tejer comunidad desde el arte.

Nivel Básico / Iniciación Hovey, N. W. (1939). Rubank Elementary Method for Clarinet. Rubank Publications. Herfurth, C. P. (1941). A Tune a Day for Clarinet. Boston Music Company. Wastall, P. (1987). Learn As You Play Clarinet. Boosey & Hawkes. Dommange, R. Mi Primer Clarinete. Éditions Billaudot. Morató, J. El Clarinet i Jo. Clivis Publicacions. Feldstein, S. The Beginning Band Fun Book. Alfred Music. Alsina, P. Aprende Tocando el Clarinete. Editorial de Música Española Contemporánea. Nivel Intermedio Klosé, H. E. (1843). Celebrated Method for Clarinet. Carl Fischer. Hovey, N. W. (1955). Rubank Intermediate Method for Clarinet. Rubank Publications. Gekker, R. First Book of Practical Studies for Clarinet. Alfred Music. Gekker, R. Second Book of Practical Studies for Clarinet. Alfred Music. Galper, A. Clarinet Method, Book 1. Editions BIM. Langenus, G. Elementary Velocity Studies for Clarinet. Carl Fischer. Voxman, H. (1945). Selected Studies for Clarinet. Rubank Publications. Nivel Avanzado Baermann, C. (1864). Complete Method for Clarinet, Op. 63. Carl Fischer. Kroepsch, F. 416 Progressive Daily Studies for Clarinet. International Music Company. Rose, C. 40 Studies for Clarinet. Carl Fischer. Ferling, F. W. 48 Studies for Clarinet, Op. 31. Southern Music Company. Langenus, G. Virtuoso Velocity Studies for Clarinet. Carl Fischer. Lazarus, H. Melodious and Progressive Studies for Clarinet. Boosey & Hawkes. Westphal, F. W. (1983). The Developing Clarinetist. Neil A. Kjos Music Company. Recursos Pedagógicos Complementarios Ejercicios de respiración diafragmática y conciencia corporal aplicados a la ejecución del clarinete. Trabajo técnico sistemático de escalas, arpegios, cromatismos y articulaciones progresivas en todas las tonalidades. Estudios de afinación, homogeneidad tímbrica, sonoridad y balance en contextos de ensamble. Lectura musical progresiva: compases simples y compuestos, síncopa, modulaciones y mayor densidad rítmica. Repertorio individual y colectivo seleccionado y adaptado según el nivel y los objetivos de cada grupo. Actividades de creatividad musical, improvisación guiada y expresión artística libre. Participación en ensayos, conciertos, retretas, festivales y procesos de circulación artística institucional y municipal. Uso de herramientas tecnológicas: material audiovisual de referencia, pistas de acompañamiento, metrónomo digital, afinador electrónico y plataformas de apoyo para el fortalecimiento del aprendizaje musical.

Bibliografía:

Generado el 09/11/2026 — intraculturacaldas.org