

Taller La Música de América

Descripción General

La Música de América es un taller de formación musical, histórica y cultural que propone un recorrido sonoro a través de las raíces afrodescendientes y de los pueblos originarios del continente. Nace de la necesidad de generar **espacios educativos centrados en la memoria afro y en las herencias musicales indígenas**, ámbitos que históricamente han sido excluidos o minimizados dentro de la educación artística formal, especialmente en Uruguay.

El taller parte del principio de que la música no es solo un lenguaje técnico, sino también un territorio de identidad, resistencia y transmisión comunitaria. A través de la práctica de ritmos afro-latinoamericanos — como el candombe, el festejo, el maracatú, el son afroperuano, la cumbia de raíz, entre otros—, así como de expresiones musicales originarias de América, el espacio invita a reconocer **la profundidad cultural que sostiene estas tradiciones** y su vínculo directo con los procesos de colonización, diáspora africana, migraciones y transformaciones sociales.

En Uruguay, donde la educación artística ha tendido a privilegiar repertorios euro céntrico y a separar la música de sus contextos históricos, este taller propone una perspectiva distinta: **aprender desde y con las estéticas afro y originarias**, comprendiendo que estas forman parte fundamental de nuestra identidad colectiva. A su vez, el taller incorpora un enfoque afro centrado que reconoce el rol crucial de las comunidades africanas y africanas en diáspora en la construcción musical de todo el continente, y que busca restaurar narrativas que fueron silenciadas.

La metodología es vivencial e integrada. Combina práctica instrumental —con tambores, percusión corporal y también instrumentos fabricados por el propio tallerista, como Balafones, marimbas y botelofones— con momentos de reflexión sobre historia, cultura e identidad. El ensamble colectivo ocupa un lugar central como espacio de encuentro, escucha y construcción grupal.

La Música de América se propone entonces como un espacio educativo, artístico y de memoria, donde la música funciona como puente entre generaciones y como herramienta para comprender los procesos culturales que nos conforman como sociedad. A través de este recorrido, se busca que las personas participantes no solo aprendan ritmos, sino que **reconozcan el valor de las tradiciones afro e indígenas**, comprendan su persistencia y transformación, y puedan integrarlas creativamente en su propia práctica musical y en su identidad.

Fundamentación

La historia musical de América es inseparable de los procesos de colonización, resistencia y reconfiguración cultural que atravesaron el continente. Sin embargo, gran parte de las propuestas educativas formales han reproducido una mirada eurocéntrica que prioriza repertorios occidentales y que, en muchos casos, deja en segundo plano o fuera del aula los aportes de los pueblos afrodescendientes y originarios. Esta ausencia genera un vacío pedagógico y cultural que limita la comprensión de nuestra propia identidad colectiva.

La Música de América surge como respuesta a esta necesidad de **revalorizar y reconocer la importancia de las tradiciones afro e indígenas** en la construcción del patrimonio musical latinoamericano. El taller propone una pedagogía que ubica estas expresiones en el centro del proceso formativo, no como anexos folclóricos o contenidos marginales, sino como saberes fundamentales y vivos. Esta perspectiva es especialmente significativa en Uruguay, donde, a pesar de la profunda huella africana y de la presencia histórica de distintos pueblos originarios, su legado musical ha sido poco explorado, documentado y transmitido en contextos educativos.

Desde un enfoque afrocentrado, el taller entiende que las músicas afroamericanas —como el candombe, el festejo, el maracatú, el son afroperuano, la cumbia de raíz, entre otras— no son solo expresiones artísticas, sino también **formas de resistencia, espiritualidad, organización comunitaria y memoria histórica**. Estas prácticas transmiten conocimientos ancestrales, formas de habitar el territorio y modos de relacionarse colectivamente que siguen vigentes en la actualidad. Reconocer su valor implica también reivindicar las luchas de las comunidades que las sostuvieron frente a la esclavitud, la marginación y la invisibilización cultural.

Del mismo modo, las músicas de los pueblos originarios de América conservan cosmovisiones que permiten comprender la relación entre vida, naturaleza, tiempo y comunidad desde un lugar distinto al modelo occidental. Integrar estas expresiones en el aprendizaje musical abre puertas hacia una educación más diversa, inclusiva y conectada con la historia real del continente.

La fundamentación del taller se sostiene también en una dimensión práctica y sensorial: aprender música desde la corporalidad, la percusión y el ensamble favorece procesos de cooperación, escucha mutua y conciencia del ritmo como lenguaje universal. La inclusión de instrumentos contruidos artesanalmente — como marimbas, balafones, botellofones y otros creados a partir de materiales alternativos— aporta un componente pedagógico único que permite a las y los participantes explorar timbres, comprender la acústica, valorar el oficio manual y reconocer la creatividad como parte esencial de las culturas afro y originarias.

En síntesis, *La Música de América* se fundamenta en la necesidad de ofrecer un espacio educativo que reconozca la diversidad cultural del continente, que reivindique las raíces afro e indígenas, y que proponga una experiencia musical significativa, crítica y transformadora. A través de la práctica, el conocimiento histórico y la creación colectiva, el taller busca fortalecer identidades, ampliar miradas y contribuir a la construcción de una educación más justa, plural y representativa de nuestra verdadera herencia cultural.

Objetivo General

Valorar la música afro-latinoamericana y originaria como expresión de identidad, memoria y resistencia cultural, mediante la práctica de la percusión, el estudio de sus contextos históricos y la creación colectiva de ensambles que fortalezcan la conciencia comunitaria y el vínculo con las raíces del continente.

Objetivos Específicos

1. **Reconocer el aporte histórico y cultural de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos originarios** en la construcción de las músicas del continente americano.
2. **Desarrollar habilidades rítmicas, coordinativas y de escucha colectiva**, promoviendo el ensamble como práctica de cooperación y respeto mutuo.
3. **Aprender y ejecutar ritmos afro-latinoamericanos** (como candombe, festejo, maracatú, son afroperuano, cumbia de raíz, entre otros) comprendiendo su contexto social, político y cultural.
4. **Explorar instrumentos tradicionales y no convencionales**, incluyendo botellofones, balafones, marimbas y otras construcciones artesanales, fomentando la creatividad y la conciencia sobre el valor del oficio musical.
5. **Fortalecer la identidad musical de cada participante**, permitiendo que integren sus propias expresiones, vivencias y búsquedas personales dentro del proceso colectivo.
6. **Comprender la música como forma de resistencia y memoria**, reflexionando sobre los procesos históricos de colonización, diáspora africana, desplazamientos y sobrevivencias culturales.
7. **Estimular la improvisación, la creatividad y la producción artística**, generando composiciones o intervenciones rítmicas grupales.
8. **Promover el respeto por las dinámicas del grupo y por los diferentes planos sonoros**, incorporando ejercicios de control de fuerza, escucha activa y cuidado del espacio compartido.
9. **Favorecer un aprendizaje integral que combine práctica corporal, teoría accesible y experiencia comunitaria**, incorporando relatos, historias, testimonios y vivencias sobre la música del continente.
10. **Desarrollar un proyecto final colectivo** que integre lo aprendido durante el año y que funcione como instancia de identidad, expresión y celebración del recorrido musical.

Áreas de Disciplina del Taller

El taller *La Música de América* se estructura en cinco áreas de disciplina que integran aspectos técnicos, corporales, históricos, creativos y comunitarios. Cada área sostiene un enfoque afrocentrado y latinoamericano, reconociendo la música como un lenguaje vivo y profundamente arraigado en procesos culturales del continente.

Área 1 – Área Rítmica y Musical

Se enfoca en el desarrollo del pulso, patrones rítmicos, polirritmias y estructuras musicales propias de las tradiciones afro-latinoamericanas. Incluye el aprendizaje de claves, patrones base y ensambles que conectan técnica, escucha y práctica colectiva.

Área 2 – Área Corporal, Motriz y de Percusión

Aborda la percusión desde el cuerpo como primer instrumento: movimientos, postura, coordinación, respiración y control de energía. Favorece la conciencia corporal para ejecutar ritmos con fluidez y para sostener el ensamble sin tensiones ni esfuerzos innecesarios.

Área 3 – Área Cultural, Histórica y de Identidad

Integra contenidos vinculados a la diáspora africana, comunidades afrodescendientes, pueblos originarios de América y procesos de resistencia cultural. Promueve una comprensión crítica de la música como construcción identitaria, comunitaria y política.

Área 4 – Área Creativa, de Ensamble y Colaboración

Se centra en la práctica colectiva, la improvisación, la creación grupal y la construcción de repertorios de ensamble. Fomenta la participación activa, la escucha mutua, la organización musical y la resolución conjunta de problemas.

Área 5 – Área Técnica de Instrumentos y Construcción Sonora

Incluye el conocimiento, manipulación y cuidado de instrumentos tradicionales y artesanales. También abarca la exploración de materiales, la construcción de instrumentos alternativos (como el botellofón o pequeñas marimbas), y la comprensión de su acústica y timbre.

Competencias Adquiridas

Al finalizar el taller *La Música de América*, las y los participantes habrán desarrollado un conjunto de competencias musicales, corporales, culturales y creativas que fortalecen tanto su práctica instrumental como su vínculo con las raíces afro e indígenas del continente. En el plano musical, adquirirán la capacidad de reconocer y ejecutar patrones rítmicos propios de las tradiciones afro-latinoamericanas, sostener el pulso interno, comprender polirritmias y participar de ensambles colectivos respetando roles, dinámicas y planos sonoros. Desde lo corporal, integrarán herramientas de coordinación motriz fina y gruesa, conciencia postural, control de energía y el uso de la percusión corporal como fundamento expresivo, favoreciendo una ejecución más saludable y fluida.

En el plano cultural e identitario, desarrollarán una comprensión profunda del aporte histórico de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos originarios a la música del continente, incorporando una mirada crítica sobre los procesos de colonización, resistencia y transmisión de saberes. Esta perspectiva les permitirá reconocer la música como un espacio de identidad, memoria y expresión comunitaria. A su vez, fortalecerán habilidades creativas a través de la improvisación, la creación de arreglos, las composiciones colectivas y la escucha activa, promoviendo la comunicación y el trabajo colaborativo dentro del grupo.

Finalmente, integrarán competencias técnicas vinculadas al conocimiento y cuidado de los instrumentos tradicionales y alternativos, entendiendo principios básicos de acústica, timbre y construcción sonora. La

exploración de materiales y la fabricación de instrumentos artesanales —como botellofones, marimbas o pequeños balafones— favorecerá una comprensión práctica de cómo la forma, los materiales y el diseño influyen en el sonido. En conjunto, estas competencias apuntan a una formación musical integral que reconoce el valor cultural, artístico y humano de las tradiciones afro-latinoamericanas y originarias.

Módulos y Contenidos del Taller

El taller *La Música de América* se desarrolla a lo largo del año mediante un recorrido integrado que combina práctica rítmica, exploración corporal, reflexión cultural, creación colectiva y aproximación técnica a los instrumentos tradicionales y artesanales. El proceso inicia con la comprensión del ritmo como un lenguaje ancestral presente en todas las culturas del continente. Las y los participantes trabajan la pulsación, los acentos, las subdivisiones y los patrones base afro-latinoamericanos, incorporando claves, escuchas guiadas y primeros ensambles que establecen una base común de sensibilidad musical.

A medida que avanza el taller, el cuerpo se convierte en protagonista del aprendizaje. A través de ejercicios de percusión corporal, posturas adecuadas, respiración consciente y manejo de la energía, los participantes desarrollan coordinación, equilibrio y control del volumen, comprendiendo cómo sostener un ensamble desde una presencia corporal saludable. Estas dinámicas corporales permiten internalizar el ritmo más allá del instrumento, integrando movimiento, escucha y expresión.

El recorrido continúa con el estudio y la práctica de ritmos afro-latinoamericanos y de pueblos originarios. Se abordan tradiciones como el candombe, el festejo y el landó afroperuano, el maracatú brasileño, la cumbia de raíz y diversas sonoridades caribeñas y andinas vinculadas a las cosmovisiones originarias. Cada ritmo se trabaja desde su dimensión musical y desde su historia: la diáspora africana, la resistencia cultural, el rol comunitario, las celebraciones y los significados simbólicos. Esta mirada permite comprender que la música no se reduce a su técnica, sino que está atravesada por identidades, memorias y luchas.

En paralelo, el taller fomenta la creación colectiva mediante ensambles, improvisaciones guiadas, arreglos grupales y pequeñas composiciones. Las y los participantes aprenden a escucharse mutuamente, reconocer roles, gestionar silencios y responder musicalmente en diálogo con otros. Este proceso fortalece la cohesión grupal, promueve la creatividad y permite que cada persona aporte su identidad musical al repertorio común.

Finalmente, el programa incluye una aproximación técnica y sensible al universo instrumental. Se exploran tambores, semillas, flautas, instrumentos tradicionales y creaciones artesanales como marimbas, balafones y botellofones fabricados por el tallerista. Se trabajan nociones básicas de acústica, timbre, resonancia y cuidado instrumental, junto con experiencias prácticas de construcción con materiales reciclados y naturales. Esto permite comprender cómo las maderas, las cavidades resonantes y las formas influyen en el sonido, integrando oficio manual y sensibilidad artística.

En conjunto, los contenidos del año ofrecen un recorrido completo que vincula raíces culturales, práctica corporal, diversidad sonora y creación comunitaria, permitiendo a las y los participantes vivir la música de América desde una perspectiva profunda, identitaria y transformadora.

Conclusión Final del Proyecto

El proyecto *La Música de América* se consolida como una propuesta educativa y cultural que valora la música como una herramienta de identidad, memoria y resistencia. A través del trabajo práctico con ritmos latinoamericanos y la experimentación con instrumentos de percusión, cada participante descubre que la música no es solo un lenguaje artístico, sino también una forma de pertenecer, expresarse y conectarse con su comunidad.

La metodología aplicada —basada en la escucha activa, la creación colectiva y el respeto por las raíces afro e indígenas del continente— permite que los grupos desarrollen no solo habilidades musicales, sino también competencias sociales fundamentales: cooperación, empatía, tolerancia, responsabilidad compartida y capacidad de diálogo. En este sentido, el taller trasciende lo puramente musical para convertirse en un espacio de encuentro, aprendizaje emocional y construcción comunitaria.

El proyecto aporta a la valoración de la diversidad cultural de América, visibilizando la influencia africana, indígena y mestiza en los ritmos y expresiones que hoy conforman nuestro patrimonio. Desde este enfoque, cada clase se transforma en una oportunidad para reconocer nuestro pasado, celebrar nuestra herencia y proyectar nuevas formas de expresión que fortalezcan la identidad latinoamericana.

En síntesis, *La Música de América* es un espacio educativo que promueve la inclusión, la creatividad y el respeto por la diversidad. Su continuidad en el tiempo permitirá seguir formando grupos más conscientes, sensibles y capaces de comprender la música como un puente entre culturas, generaciones e historias. La propuesta busca que cada participante, desde su propia vivencia, encuentre en el ritmo un medio para construir comunidad y reafirmar su identidad.

Experiencias como tallerista

1. Tallerista de DEJA (Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, ANEP, CODICEN):

- Año 2019 Centro Juvenil Juventudes para Cristo
- Año 2021 Taller privación de libertad, en INR 1 e INR 4
- Año 2022 Centro nº 7 en barrio Colon
- Año 2023 Institución CEDAI
- Año 2024 Centro Nº1 barrio Cerro. Instituto General Artigas. Centro Juvenil Gustavo Volpe. INISA
- Año 2025 Centro Nº 2 y Nº8. Centro Juvenil Gustavo Volpe
- Referencias: Coordinadora Sonia Rodríguez 094 597 276

Trabajadora Social Noelia Bentancourt 098 891 119

2. Taller en Educación Inicial. Jardín del Parque Rodo, año 2019

- Referencia Directora Luciana Tomas. cel: 095 044 000

3. Tallerista en Centro Juvenil Talita Kum (Obra Social Santa Mónica de los Padres Pallotinos)

- Año 2021 y 2022
- Referencia: Coordinador Ademar Saavedra. cel: 099 351 255

4. Tallerista interino en INISA, privación de libertad menores de edad, año 2018

5. Tallerista en proyecto Olelé, muestra de instrumentos en escuelas públicas. Coordinadora Patricia Fernández, cel.: 095 967 539

6. Tallerista en Colonia de vacaciones Defensor Sporting, Usuarios en situación de discapacidad. Año 2022, cel.: 092 449 470, Alejandra Costa.

7. Tallerista Club de Niños ING. Luis Morel. Contacto Dora

8. Tallerista Centro María Espínola en Liceo 69, barrio Gruta de Lourdes. Año 2022/23/24/25.

9. Tallerista Centro María Espínola en Liceo 77, barrio Punta de Rieles. Año 2023/2024

10. Tallerista de Percusión en Espacio CANDI (por Ministerio del Interior). En carrera al momento.

