

El Papel del Director en la Música Coral: Un Análisis del Abordaje y su Influencia en la Motivación y el Compromiso de los Cantantes de la Coral Gioviale de Facatativá.

David Fernando Melo Guzmán

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes, Conservatorio de Música

Bogotá, Colombia

2025

**El Papel Del Director En La Música Coral: Un Análisis Del Abordaje y su
Influencia En La Motivación Y El Compromiso De Los Cantantes De La Coral Gioviale De
Facatativá.**

David Fernando Melo Guzmán

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar el título de:

Magister en Dirección Sinfónica

Director:

Maestro Fernando Mauricio Parra Lozano

Línea de investigación:

Dirección Sinfónica

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes, Conservatorio de Música

Bogotá, Colombia

2025

A la vida, por permitirme compartir mi conocimiento al mundo.

Al arte y el conocimiento, para acercar más a futuras generaciones.

A mi familia, mi gran apoyo incondicional en todo mi proceso.

Agradecimientos

A la Universidad Nacional de Colombia, especialmente al maestro Oscar Vargas, con quien caminé de la mano durante toda esta travesía y quien impulsó fervientemente la disciplina, el análisis y el constante cuestionamiento de paradigmas y verdades para crear y recrear nuevas maneras de mirar, afrontar y sentir la música.

Al maestro Ricardo Augusto Piedrahita Rodríguez por su generosidad al compartir conmigo sus experiencias, conceptos personales y profesionales alrededor de mi tema de investigación, además de permitirme observar su trabajo sin ningún reparo y permitirme el uso de su agrupación vocal.

A mi querida familia, quienes siempre han estado conmigo en cada paso que doy, por su paciencia, dirección y tiempo.

Resumen

El presente trabajo realiza la identificación, guía y pautas de actividades propias que debe tener presente el director coral a la hora de la realización de un montaje establecido tomando como base el poder de la emoción y motivación y su influencia en el mismo proceso. Esta identificación se da en tres aspectos: a través de la observación de un proceso coral del municipio de Facatativá, que ha desarrollado esta actividad por más de 30 años y es un espacio de aprovechamiento del tiempo libre y rescate para la juventud de este municipio; a través de la investigación de factores vitales para el ejercicio de la dirección coral tales como: la técnica vocal, la pedagogía, la gestualidad, la comunicación no verbal, liderazgo psicológico, el clima grupal, el conocimiento musical y entre otros; y la percepción propia de los integrantes de la agrupación en mención evaluando los niveles de aceptación satisfactoria frente a la agrupación y los beneficios de la mismas. Estos elementos permitieron determinar de forma positiva que el director coral es una figura guía, de ejemplo y liderazgo que debe utilizar la emotividad en varios aspectos del abordaje propio de su agrupación vocal, tanto pedagógico musical como psicológico emocional. En este sentido, se puede concluir que el director Coral juega un papel importante en la creación y preparación musical, es guía y líder de una comunidad que pone la confianza en sus manos para crear un espacio de bienestar, y generador propio de conocimiento general para la comunidad.

Palabras clave: Agrupación vocal, coristas, integrante, conocimiento, emoción, pedagogía, liderazgo.

Abstract

The Role of the Conductor in Choral Music: An Analysis of the Approach and Its Influence on the Motivation and Commitment of the singer of the Gioviale Facatativa Choir

This paper identifies possible guidelines and activities that choir directors should keep in mind when staging a performance, based on the power of emotion and motivation and their influence on the process itself. This identification occurs in three aspects: through observation of a choral process in the municipality of Facatativá, which has been developing this activity for more than 30 years and is a space for youth in this municipality to enjoy their free time and engage in meaningful activities; through research into factors that are vital for choral conducting, such as vocal technique, pedagogy, body language, nonverbal communication, psychological leadership, group dynamics, musical knowledge, and others; and through the members' own perceptions of the group, evaluating their levels of satisfaction with the group and its benefits.

These elements made it possible to positively determine that the choir director is a guiding figure, an example, and a leader who must use emotion in various aspects of their approach to their vocal group, both in terms of musical pedagogy and emotional psychology. In this sense, it can be concluded that the choir director plays an important role in musical creation and preparation, is a guide and leader of a community that places its trust in them to create a space of well-being, and is a generator of general knowledge for the community.

Keywords: Vocal group, choir members, member, knowledge, emotion, pedagogy, leadership.

Contenido

El Papel del Director en la Música Coral: Un Análisis del Abordaje y su Influencia en la Motivación y el Compromiso de los Cantantes de la Coral Gioviale de Facatativá.....	1
Agradecimientos	4
Resumen.....	5
Abstract.....	6
Introducción	10
Objetivos.....	12
Objetivo General	12
Objetivos Específicos.....	12
Pregunta Guía.....	13
Capítulo 1. Principales Estrategias de dirección.....	14
1.1 La voz cantada y su organización	14
1.2 Abordaje del director.....	17
1.3 Técnica Vocal y Pedagogía	18
1.4 Gestualidad y comunicación no verbal	23

1.5 Planificación y conocimiento musical.....	25
1.6 Liderazgo psicológico y clima grupal	27
1.7 Dinámica de ensayo eficiente.....	36
1.8 Expresión musical y conexión emocional.....	39
Capitulo2. Agrupación de Estudio y Entrevista.....	41
2.1 Coral Gioviale	41
2.2 Director de la Agrupación	42
2.3 Encuesta	43
Conclusiones.....	50
Referencias.....	52

Figuras

Figura 1	14
Figura 2	15
Figura 3	16
Figura 4	19
Figura 5	22
Figura 6	25

Tablas

Tabla 1	45
---------------	----

Introducción

Este trabajo surge de la duda generada en los procesos de clases de la Maestría en Dirección Sinfónica teniendo en cuenta la parte de sensibilización humana como medio de perfección en la enseñanza, y que mejor forma que utilizando la dirección como vehículo de transmisión de conocimiento. La dirección coral es mucho más que un simple gesto: es el arte y la ciencia de unir múltiples voces en una ejecución armónica y significativa. El director coral, figura silenciosa pero central, no solo transmite el contenido musical, sino que actúa como catalizador de cohesión, aprendizaje y motivación dentro del ensamble.

Históricamente, la función del director de coro emergió en el siglo XVIII ante la necesidad de coordinar agrupaciones vocales extensas. Desde entonces, su rol ha evolucionado hacia el de un auténtico educador musical, capaz de influir en la técnica vocal, el empaste, la construcción de un sonido homogéneo y el desarrollo personal de los coristas.

Además, la dirección coral se fundamenta en diversas teorías de liderazgo: desde el coaching hasta el liderazgo compartido, donde el director guía, empodera y fomenta la participación colectiva y la responsabilidad individual dentro del ensayo coral. Este enfoque no solo optimiza la ejecución musical, sino que fortalece el compromiso y la motivación intrínseca de los cantantes.

Centrar la atención en cómo el director aborda su labor incluyendo gestualidad, comunicación, selección de repertorio y creación de espacios pedagógico, permite analizar con

detalle el impacto que estas estrategias tienen en la motivación y el sentido de pertenencia de los cantantes. Los instrumentos de investigación como encuestas, entrevistas y observación en ensayos facilitan una aproximación integral a esta interacción compleja.

En este sentido, esta tesis pretende:

Describir las principales técnicas y estilos de abordaje utilizados por los directores corales.

Analizar cómo dichas prácticas influyen en la motivación y el compromiso de los cantantes.

Visibilizar el papel del liderazgo musical como agente de desarrollo vocal, emocional y social dentro del coro.

De esta manera, el trabajo busca aportar un entendimiento profundo sobre el rol del director como líder, educador, motivador, y su repercusión directa en la calidad musical y el vínculo afectivo de los coristas con la agrupación musical

Objetivos

Objetivo General

Analizar cómo el estilo de liderazgo y estrategias de intervención del director coral (gestualidad, comunicación verbal, selección de repertorio y clima de ensayo) afectan la motivación intrínseca y el nivel de compromiso de los cantantes dentro del coro.

Objetivos Específicos

1. Relacionar las principales estrategias de dirección utilizadas por los directores corales (gestos, marcación de tiempos, lenguaje verbal, selección de repertorio y ambiente de ensayo), con base en literatura especializada.

2. Observar y entrevistar cómo el abordaje del director puede afectar la dinámica del coro y la calidad de la interpretación; a través de experiencias de los cantantes mediante entrevistas y observación de ensayos, para identificar cómo el estilo del director influye en su compromiso y sentido de pertenencia al coro.

3. Proponer recomendaciones prácticas para directores corales, basadas en los resultados obtenidos, que fortalezcan técnicas de liderazgo y fomenten un mayor nivel de motivación y compromiso en los ensambles corales.

Pregunta Guía

¿Cuáles son las estrategias de liderazgo aplicadas por el director coral que influyen en la motivación, cohesión y compromiso de los cantantes de la coral Gioviale de Facatativá?

Capítulo 1. Principales Estrategias de dirección

1.1 La voz cantada y su organización

Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, intervienen:

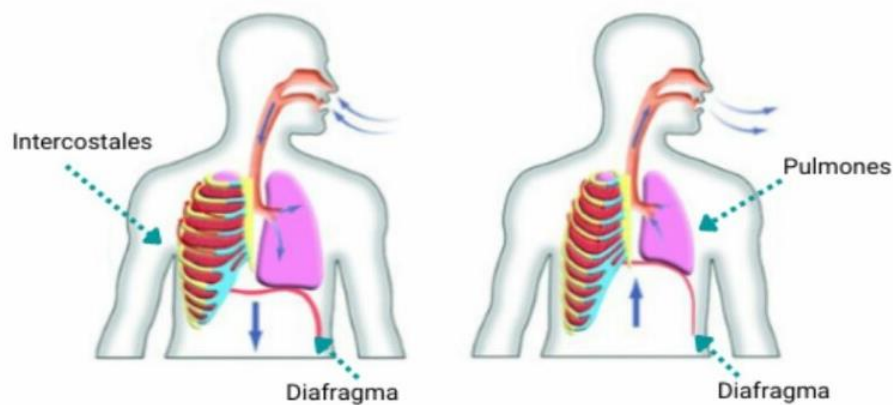
La respiración diafragmática; siendo la base del soporte del canto, regulando el flujo y presión del aire para lograr una emisión estable y prolongada.

La fonación; las cuerdas vocales vibran con la exhalación, controlando altura e intensidad mediante ajustes finos propuestos por ejercicios técnicos.

La resonancia; donde la voz se enriquece acústicamente en cavidades como boca, faringe y nariz, aprovechando los armónicos y permitiendo una proyección natural sin esfuerzo excesivo.

Figura 1

Fisiología de la Respiración

La voz cantada se organiza en registros (pecho, medio, cabeza, sobreagudo), que el cantante desarrolla para explorar su tesitura completa. La transición fluida entre ellos utilizando la técnica de voz mixta evita rupturas y optimiza la expresividad vocal.

En el contexto coral, la voz cantada adquiere además una dimensión colectiva: cada intérprete aporta al aire compartido, buscando unidad de sonido, afinación y armonía grupal. Esto exige una técnica individual bien desarrollada y una escucha activa hacia los demás miembros del coro; a su vez se debe tener conciencia de la división vocal teniendo en cuenta el género y registro de la siguiente forma:

Femenino siendo Soprano, Mezzosoprano y Alto y Masculino siendo Tenor, Barítono y Bajo.

Figura 2

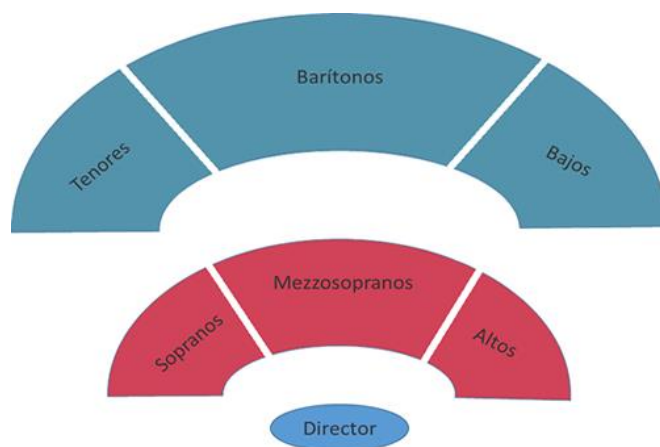
Ejemplo de organización coral mixta.

Existen agrupaciones vocales donde se pueden trabajar voces iguales o voces mixtas, como se evidencia en la figura 3. *Esquemas corales*, la organización espacial de un coro es fundamental para lograr una interpretación musical de calidad y una experiencia grupal enriquecedora.

Figura 3

Esquemas corales

Algunos de los beneficios de una buena organización espacial en el coro son:

Equilibrio sonoro y claridad vocal: Ubicar a los cantantes según sus cuerdas (sopranos, contraltos, tenores, bajos) permite un mejor control del balance sonoro. En coros pequeños, una disposición en media luna facilita la proyección de la voz y la comunicación visual entre los integrantes y el director.

Comunicación efectiva con el director: Una disposición adecuada permite que todos los miembros del coro mantengan contacto visual con el director, esencial para seguir las indicaciones de tempo, dinámica y expresión.

Flexibilidad y adaptabilidad: Contar con un espacio flexible y bien equipado, como un aula con sillas móviles y recursos audiovisuales, facilita la adaptación a diferentes actividades y necesidades del coro.

Desarrollo de habilidades sociales y emocionales: La organización del espacio también contribuye al desarrollo de competencias como la cooperación, la autoestima y la confianza, al fomentar un ambiente inclusivo y de respeto mutuo.

El director coral desde sus inicios ha tenido esta complejidad a cargo, y debe tener muy presente todos estos aspectos anteriormente mencionados con el fin de lograr a buen término una consecución correcta de su agrupación sin dejar de lado la parte humana que representa la consecución de este tipo de agrupación.

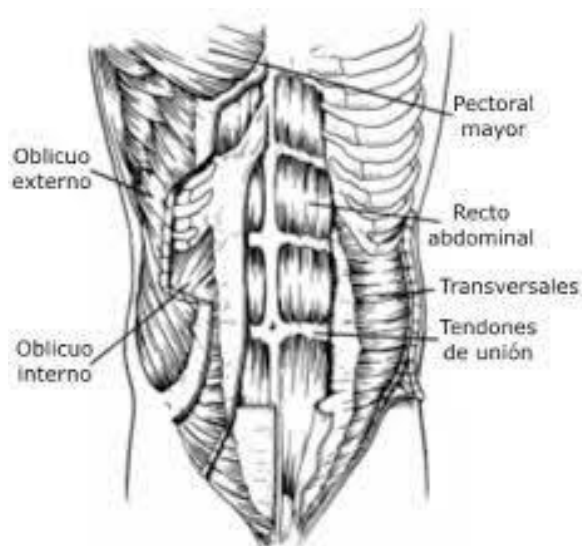
1.2 Abordaje del director

Varios son los aspectos técnicos que se deben tener en cuenta como director para abordar en los ensayos y/o prácticas de este tipo de agrupaciones, las cuales agruparemos y explicaremos de la siguiente forma:

- Técnica vocal y pedagogía
- Gestualidad y comunicación no verbal
- Planificación y conocimiento musical
- Liderazgo psicológico y clima grupal
- Dinámica de ensayo eficiente
- Expresión musical y conexión emocional

1.3 Técnica Vocal y Pedagogía

El director como guía debe tener conocimiento sobre la técnica vocal y corrección de errores que se puedan dar dentro de los ensayos de la agrupación, tales como una emisión clara y afinada, principios de una correcta emisión sonora y a su vez una detección temprana de problemas físicos específicos que se puedan evidenciar a la hora de la emisión sonora sea cantada o hablada.

Figura 4*Apoyo Abdominal (Músculos).*

Es esencial comprender el funcionamiento del aparato respiratorio y fonador para evitar instrucciones erróneas y prevenir lesiones vocales, como director es de vital importancia tener herramientas que ayuden a mejorar aspectos que involucren una respiración adecuada, una dosificación del aire propia para del canto y corrección de la postura corporal para lograr un soporte correcto, se debe resaltar que una buena postura permite que el mecanismo respiratorio cumpla con su función básica de manera eficiente sin ningún gasto indebido de energía.

No se puede dejar a un lado el uso consiente de la respiración diafragmática, el poder dominar esta técnica permite una emisión vocal sostenida y estable; el apoyo diafragmático

según varias fuentes es una herramienta utilizada para la dosificación correcta del aire, y parte del correcto uso del diafragma y demás músculos involucrados en el área abdominal como lo son el diafragma, músculos abdominales, músculos intercostales y los músculos estabilizadores del tronco (erectores espinales y músculos del suelo pélvico). Sin lugar a duda una de la herramienta más utilizada por los directores para lograr que los coreutas o coristas logren una proyección sonora sólida y saludable.

El director debe comprender como se produce y amplifica el sonido vocal con el fin de mejorar la proyección y calidad de la agrupación. Dentro de los ensayos de la agrupación se debe tener en cuenta ejercicios de proyección vocal ya que esta herramienta vocal en el canto coral es esencial para lograr un sonido claro, potente y equilibrado dentro del conjunto, sin necesidad de forzar la voz ni gritar. Esta habilidad permite que cada cantante contribuya al sonido colectivo de manera efectiva, manteniendo la salud vocal y la armonía del grupo. Fundamentos anteriormente mencionados como respiración diafragmática, una postura adecuada, el uso de resonadores y articulación del texto con la voz cantada son esenciales para una correcta proyección sonora. Una proyección vocal efectiva en el canto coral no solo mejora la calidad del sonido del grupo, sino que también contribuye al bienestar vocal individual. Con práctica y atención a la técnica, los cantantes pueden desarrollar una proyección vocal que enriquezca la experiencia coral para ellos y para el público.

Siguiendo con el listado de herramientas principales la dicción en el canto coral es fundamental para lograr una interpretación clara, expresiva y coherente. No se trata solo de

pronunciar correctamente las palabras, sino de transmitir el mensaje musical con precisión y emoción. Trabajar en la claridad de la pronunciación asegura una interpretación comprensible y expresiva.

Una dicción precisa permite que el público comprenda el texto cantado, lo cual es esencial para transmitir el mensaje de la obra, y a su vez la forma en que se articulan las palabras influye en la expresividad de la interpretación, ayudando a conectar emocionalmente con la audiencia. En un coro, una dicción uniforme entre los miembros contribuye a una sonoridad más homogénea y equilibrada y facilita una mejor proyección de la voz, permitiendo que el sonido llegue con claridad al público. Y es de resaltar que como agrupación musical que manejan idiomas en contextos multiculturales, respetar las particularidades lingüísticas y fonéticas de cada idioma o dialecto enriquece la interpretación y refleja la diversidad cultural.

Dentro de la pedagogía consiente del director con su agrupación debe tener una programación clara de las actividades, ejercicios y demás instrucciones a desarrollar dentro de este espacio de ensayo, teniendo en cuenta la técnica vocal algunos consejos prácticos para mejorar la proyección, técnica y fluidez vocal son:

Ejercicios de respiración: Practicar la respiración diafragmática regularmente fortalece el control del aire y mejora la capacidad pulmonar.

Vocalizaciones: Realizar ejercicios de vocalización ayuda a calentar la voz y a desarrollar la resonancia y la articulación.

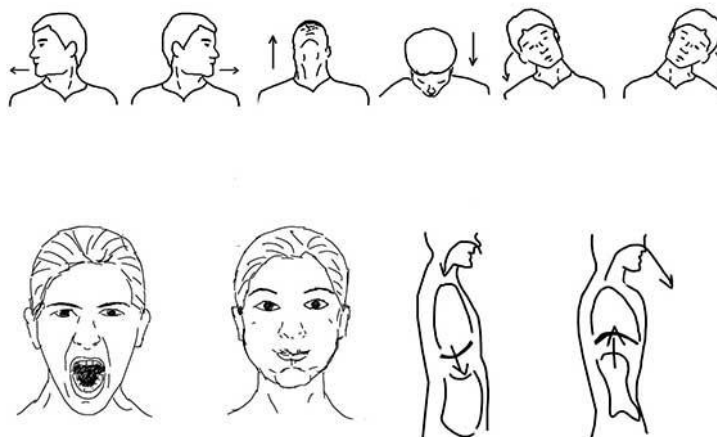
Evitar tensiones: Mantener una postura relajada y evitar tensiones en el cuello y los hombros previene el esfuerzo vocal innecesario.

Escucha activa: Prestar atención al sonido del conjunto y ajustar el volumen y la calidad de la propia voz para integrarse armoniosamente en el coro.

Hidratación y cuidado vocal: Mantenerse bien hidratado y evitar hábitos que dañen la voz, como gritar o hablar en ambientes ruidosos, protege la salud vocal.

Figura 5

Ejercicios de estiramiento corporal

1.4 Gestualidad y comunicación no verbal

“Un director debe hacer la música visible para sus músicos con las manos. Hay siempre dos componentes de la dirección, expresividad y precisión. Estos dos están en oposición dialéctica... Un director debe encontrar la forma de manejar ambos al mismo tiempo.” **Ilíá**

Musin.

La gestualidad y la comunicación no verbal son herramientas fundamentales para un director coral, ya que permiten transmitir intenciones musicales, emocionales y técnicas sin necesidad de palabras.

El director utiliza todo su cuerpo para dirigir. La manera de estar parado, de ver a los músicos y de respirar condiciona el sonido resultante de la agrupación. El objetivo principal de la técnica gestual es interpretar música con nuestro coro, haciéndolo a través de un conjunto de movimientos eficientes de nuestro cuerpo; la técnica gestual involucra principalmente el movimiento de brazos y manos, pero también incluye el tronco, la cabeza y especialmente el rostro. Un gesto eficiente es aquel que logra múltiples respuestas del coro con el menor número de movimientos posibles, permitiendo al director reservar recursos expresivos para otros aspectos interpretativos.

La expresión facial del director es crucial para comunicar el carácter y la emoción de la obra. Una sonrisa puede inducir una interpretación más ligera, mientras que un rostro serio puede sugerir solemnidad. Estas expresiones, junto con el lenguaje corporal, ayudan a crear una

atmósfera adecuada y a guiar emocionalmente al coro. La gestualidad del director debe adaptarse a las características de cada obra y a las necesidades del coro. Esto implica variar la trayectoria, velocidad y energía de los movimientos según el estilo y carácter de la música. La capacidad de modificar los gestos en función de la respuesta del coro es una habilidad avanzada que mejora la comunicación y la interpretación.

Existen varias tendencias con relación al gesto coral, sobre los movimientos que deben ser trabajados por un director. Dichas posturas no son más que el referente que hace el director de su aprendizaje y lineamientos académicos trabajados con su o sus maestros. Incluso dentro de una carrera profesional de estudios musicales en dirección es común que, si por algún motivo se cambia el maestro, se cambian algunos gestos, conceptos y/o movimientos antes trabajados. Muy a menudo se identifica la escuela de formación de un director por los gestos de su dirección.

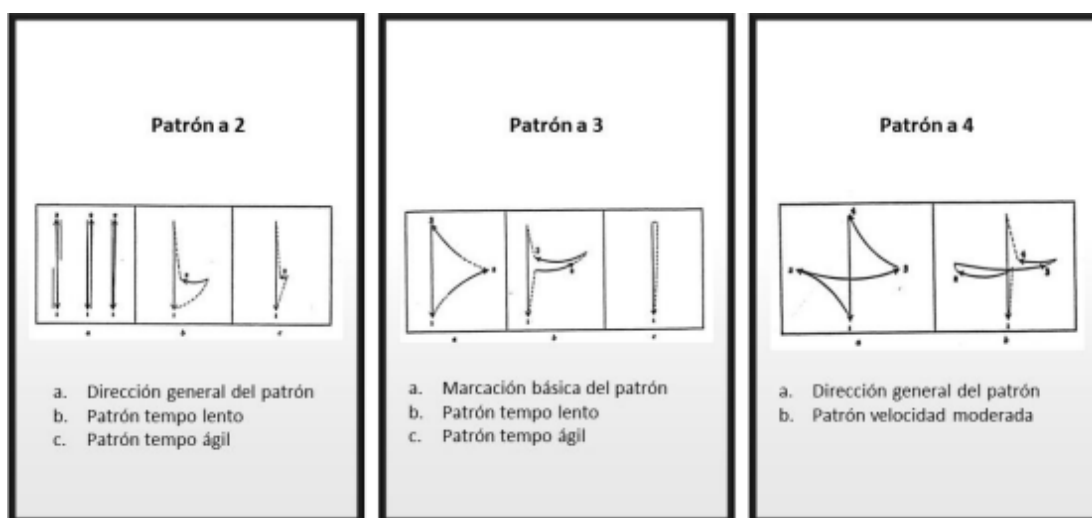
Como lo expresa Grau (2005, p.155), no se habla de una escuela en específico, sino que se procura una práctica que involucre los puntos positivos de las dos tradiciones. Por ese motivo, la interpretación y necesidad musical de una obra se convierte en el lineamiento principal para decidir qué gesto se ha de usar.

La técnica del gesto en dirección coral es un lenguaje corporal sofisticado que articula en cada movimiento una visión música-física: tempo, dinámica, fraseo, carácter, grupo, pulso interno y tipo de articulación. Dominar esta técnica requiere práctica consciente de preparación–ictus–rebote–transición, un dominio de patrones métricos estables y la integración de

comunicación facial y corporal. Es aquí donde se encuentra el corazón técnico del director: la capacidad de liderar, moldear y sostener el sonido coral con precisión y expresividad.

Figura 6

Patrones de marcación simples.

Nota: Adaptado de *Conducting Choral Music* (p.6-7), por R. L. Garretson, 1998, Prentice

Hall

1.5 Planificación y conocimiento musical

“El tiempo es precioso; si sólo conociésemos lo más valioso que existe, deberíamos vivir cien vidas humanas.” Robert Shumann.

Sin duda el director debe saber cómo guiar a sus coristas, debe tener una planificación clara y practica para que en cada uno de sus ensayos se logre avances por mínimos que sean,

pero siempre con un punto de mejora. Desde conocer a la perfección las obras escogidas como repertorio hasta cómo abordar la enseñanza práctica de la misma.

Antes de pisar el podio, un director debe conocer la partitura al derecho y al revés y algunas herramientas para lograr este nivel de conciencia musical son:

Marcado minucioso: Anotar números de compases en cada sistema, señalar con letras o marcas de ensayo, y marcas dinámicas, articulaciones y entradas importantes. Son pistas claves para lograr asimilar el discurso musical que se quiere o que el compositor plasmo en su partitura.

"Siete viajes sobre la partitura": Esta es una metodología de interpretación y planificación progresiva:

- Instrumentación
- Análisis formal
- Estructura armónica
- Líneas melódicas
- Fraseo
- Dinámicas y articulaciones
- Efectos especiales o marcados expresivos

Este es un orden sugerido que puede funcionar a la hora de realizar el estudio de una obra teniendo en cuenta aspectos de conocimiento musical progresivos y delimitados.

Predecir dificultades: a la hora de realizar el segundo marcado se deben detectar puntos de complejidad como intervalos amplios, síncopas, modulaciones, consonantes, movimientos armónicos inestables y demás para abordarlos desde el primer ensayo. Como consejo práctico se puede utilizar el tiempo para vocalización para la creación de ejercicios de calentamiento que ayuden a facilitar el proceso de montaje y superación de dificultades.

Conciencia melódica individual: Como ejercicio de aprendizaje cantar cada voz y practicar con el piano las combinaciones más retadoras, hasta poder imaginarlas mentalmente sin escuchar puede ser un gran ejercicio de aprendizaje, es una base esencial para dirigir con claridad y presencia

1.6 Liderazgo psicológico y clima grupal

El liderazgo psicológico y el manejo del clima grupal son aspectos fundamentales en la labor de un director coral. Más allá de las habilidades musicales, el director debe ser un líder emocionalmente inteligente, capaz de crear un ambiente positivo que potencie tanto el rendimiento artístico como el bienestar del grupo. El director coral actúa como guía emocional y organizativo del grupo. Su actitud puede motivar o desmoralizar a los cantantes. Es esencial que controle sus emociones para evitar que situaciones de tensión afecten la dinámica del coro.

Todos los miembros desean sentirse valorados y apreciados, y el director es responsable de cómo sus sentimientos impactan en los demás.

Además, el director no solo organiza y planifica, sino que también motiva, gestiona conflictos y cuida las relaciones internas. Es un trabajo de escucha permanente y ajuste fino, sabiendo cuándo exigir y cuándo contener, siempre transmitiendo amor por el canto coral. La empatía y la capacidad de liderazgo son esenciales para gestionar el grupo, crear un buen clima de trabajo y resolver conflictos. Estas habilidades son clave para el éxito en la dirección de corales juveniles

El clima grupal se refiere al ambiente psicológico y emocional que se vive dentro del coro. Un clima positivo fomenta la cohesión, la motivación y la satisfacción de los miembros, mientras que un clima negativo puede generar tensiones y conflictos. El director tiene la responsabilidad de cultivar este clima a través de su manera de comunicarse, corregir, agradecer y pedir. No es necesario ser perfecto, pero sí coherente, humano, respetuoso y justo.

Además, el estilo de liderazgo del director influye directamente en la cohesión grupal. Un liderazgo democrático y orientado a la tarea favorece la unidad y el compromiso del grupo, mientras que un liderazgo autoritario puede disminuir la satisfacción y el rendimiento de los miembros.

Con el fin de ayudar a los futuros directores se hace esta sugerencia de pautas para fortalecer la cohesión grupal dentro de estas agrupaciones.

Establecer estructuras claras y roles colaborativos; una ayuda importante para el director con el fin de lograr un manejo íntegro de la agrupación tiene que ver con definir roles precisos, tales como la división de cuerdas, líderes de sección ("jefes de cuerda"), coordinación de entrada/salidas. Este ejercicio se puede realizar en común acuerdo con los integrantes de la agrupación con el fin de no generar malestar y designar a una persona comprometida y responsable para las tareas. Utilizar el liderazgo compartido delegando tareas pedagógicas, revisión de repertorio o coordinación interna a líderes de cuerda facilita el desarrollo de los ensayos y genera apropiación de todos con la agrupación.

Una comunicación asertiva, empática y constante crear un espacio de bienestar constante y agradable para los estudiantes es de vital importancia, donde se establezcan lazos de respeto y solidaridad son la base de una gran agrupación que permitan la libre expresión y cordialidad; es por eso, que crear canales de retroalimentación constructiva, sana, donde los errores se convierten en oportunidad de aprendizaje y a su vez de mejor continua; es de suma importancia validar las apreciaciones de todos con el fin de dar importancia a cada uno de los integrantes.

La comunicación es la base de cordialidad, es por eso que dentro de estos espacios se debe dar validez a la escucha, así como existen los silencios escritos en la música como instantes necesarios de calma y asimilación de ideas, el silencio en las conversaciones genera la escucha activa logrando la asimilación correcta de ideas, y para lograr un resultado de calidad la escucha tanto musical como de diálogo son herramientas valiosas para obtener grandes resultados. "Lo

más importante es que necesitamos ser entendidos. Necesitamos alguien que sea capaz de escucharnos y entendernos. Entonces, sufrimos menos.” *Thich Nhat Hanh*.

Lograr Construir identidad y sentido de pertenencia; el sentido de pertenencia en una agrupación musical es un componente esencial que va más allá del simple acto de tocar instrumentos en conjunto o en este caso cantar en conjunto. Este sentimiento de identificación y conexión con el grupo influye profundamente en el desarrollo personal, emocional y social de sus miembros. El sentido de pertenencia se refiere a la sensación de formar parte integral de un grupo o comunidad, compartiendo valores, objetivos y experiencias comunes. Esta conexión proporciona seguridad, autoestima y un propósito compartido, elementos fundamentales para el bienestar psicológico y social de los individuos.

Lograr que cada integrante se sienta en familia y en un espacio seguro, es primordial para mantener una agrupación solida; reforzar la comunicación grupal utilizando palabras como el “nosotros”: enfatiza a que todos contribuyen con un resultado musical compartido, en donde todos son parte importante de la agrupación. A su vez hacer visible el proceso hace parte de una identidad propia de la agrupación, lograr que los coristas sientan la responsabilidad de asistir a los ensayos, es un gran paso para la construcción de un sello característico de la agrupación.

Estos son algunos beneficios que se potencian en una agrupación al tener sentido de pertenencia por la misma:

El desarrollo de la identidad y autoestima; Participar en este tipo de agrupaciones musicales permite a sus integrantes, especialmente a los jóvenes, construir una identidad sólida al sentirse valorados y reconocidos dentro del grupo.

El fomento de la colaboración y el trabajo en equipo; La música en conjunto exige coordinación y cooperación, lo que fortalece habilidades sociales como la empatía, la escucha activa y la responsabilidad compartida.

La integración social y cultura; Las agrupaciones musicales de este tipo actúan como espacios inclusivos que promueven la integración de personas de diversos orígenes y condiciones sociales, facilitando la cohesión social y el respeto por la diversidad.

El desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales; La participación en la música mejora la capacidad de resolución de problemas, la creatividad y la inteligencia emocional, al enfrentar desafíos y expresar emociones a través del arte, a su vez que genera un ambiente más humano y sensible.

Favorecer interacción frecuente y compromiso sostenido; en ocasiones la rutina de los ensayos puede ser agotadora y es necesario hacer actividades innovadoras que logren no solo un buen desarrollo musical sino una unión dentro de la agrupación, ejercicios de expresión corporal, confianza, juegos de roles o el simple hecho de compartir generan unidad dentro de la agrupación. Así mismo crear estrategias pedagógicas enfocadas a la mejora de la agrupación es válida para mantener el grupo comprometido, asistir a masterclass, conciertos de otras

agrupaciones, circulación de grupos de cámara promueven una mejora en la empatía y en la confianza tanto individual como colectiva.

La agrupación musical que dirige el director es su instrumento y es deber del mismo cuidarla y siempre dar lo mejor, con amor y cariño.

Dirigir con propósito y motivar al grupo; como anteriormente se mencionaba, el director debe tener una proyección establecida dentro de la agrupación, que deben ser organizadas por objetivos específicos, relevantes, medibles y alcanzables mediante un tiempo determinado y deber del mismo hacer entender a los coristas lo importante que es para la agrupación el cumplir estas metas y es aún más gratificante reconocer cada uno de los logros colectivos e individuales de forma pública, logrando así reforzar el compromiso con la agrupación por medio de la gratitud y la visibilidad del esfuerzo para lograrlo.

El director coral actúa en gran medida como un guía emocional, además de ser un líder musical. Este rol multifuncional va mucho más allá de simplemente marcar el compás. El director sirve como sostén emocional del grupo, actuando a veces como mediador, psicólogo o mentor dentro del coro. Este rol es clave para motivar, generar confianza y gestionar la dinámica emocional del grupo.

La personalidad del director moldea el clima del coro. Un líder calmado y equilibrado promueve una cultura de respeto y colaboración; uno autoritario o frío puede generar tensión, desconexión o desmotivación. El director coral ya no se concibe como un mero "virtuoso" o

autoritario: más bien como un educador emocional-musical, que enseña, motiva y faculta a los cantantes para aprender y crecer tanto técnica como emocionalmente.

Ser ejemplo: coherencia y humildad como líder

El director representa un claro ejemplo de liderazgo, y las dimensiones de ese rol (coherencia, humildad y servicio emocional) son ampliamente reconocidas en la literatura académica y profesional. La investigación identifica múltiples roles del director: artista, mentor, técnico y gestor organizativo, los cuales deben integrarse de manera coherente en la práctica diaria. Según modelos de liderazgo, quienes combinan la visión con prácticas consistentes son más efectivos y confiables para sus coristas y colaboradores.

Y es aquí donde entra a jugar un papel importante la humildad, implica entender que, aunque lidera, el director no produce el sonido directamente, y depende completamente del talento colectivo del coro. Esa conciencia refuerza el respeto mutuo y genera conciencia en el director de cuidado en su agrupación y respeto por la misma.

Entrenar presencia, gesto y claridad musical

El director coral como guía y ejemplo debe entrenar presencia, gesto y claridad musical, ya que estos elementos son clave para comunicarse eficazmente con el coro, transmitir interpretaciones artísticas y generar conexión emocional con los cantantes. La presencia física incluyendo postura, mirada, expresión facial y orientación corporal, siendo parte integral del repertorio comunicativo del director, más allá del simple movimiento de las manos.

El contacto visual y una expresión facial coherente permiten establecer conexión emocional con los cantantes. Esto aumenta la confianza, la atención íntima y facilita la transmisión de intención musical; cuidar de la postura, contacto visual y economía gestual son esenciales, un gesto claro y armonioso facilita la sincronía musical y emocional. El gesto conductor debe ser claro, consistente y expresivo, reflejando pulsación, entradas, articulaciones, dinámicas, fraseo y matices emocionales, estudios demuestran que conductas expresivas (gesto intenso, expresividad facial) elevan las evaluaciones de desempeño del grupo, incluso cuando la calidad musical no cambia.

Bajo requerimientos técnicos y tácticos, el gesto izquierdo se utiliza para señalar entradas, cambios dinámicos o color, mientras el derecho mantiene el pulso y la expresividad principal. Los gestos deben estar alineados con la tendencia vocal; movimiento coherente con articulaciones, respiración, matices dinámicos, fraseo y carácter musical.

Las gesticulaciones preparatorias impactan fisiológicamente en la respiración de los cantantes. Por ejemplo, gestos hacia afuera facilitan respiración abdominal y mayor proyección sonora, mientras otros movimientos pueden inducir respiración clavicular y sonido menos natural. Practicar gestos anticipados, silencios significativos y cuerpo relajado son herramientas claves para influir en el clima interno del grupo.

Evaluar y ajustar dinámicas regularmente llevan a mantener una agrupación sólida; la cohesión grupal es un proceso dinámico que cambia con el tiempo, y su evolución impacta directamente en la motivación, el compromiso y la permanencia de los integrantes. Esta

definición incluye aspectos importantes de la cohesión, incluyendo su multidimensionalidad, naturaleza dinámica, base instrumental y dimensión emocional. Su multidimensionalidad se refiere a cómo la cohesión se basa en muchos factores. Su naturaleza dinámica se refiere a cómo cambia gradualmente con el tiempo en su fuerza y forma desde el momento en que un grupo se forma hasta cuando un grupo se disuelve. Su base instrumental se refiere a cómo las personas se unen para algún propósito, ya sea para una tarea o por razones sociales. Su dimensión emocional se refiere a cómo la cohesión es agradable a los miembros de su grupo. Esta definición se puede generalizar a la mayoría de los grupos caracterizados por la definición de grupo discutida anteriormente. Estos grupos incluyen [equipos deportivos](#) , [grupos de trabajo](#) , [unidades militares](#) , grupos de [fraternidades](#) y grupos sociales. Sin embargo, es importante señalar que otros investigadores afirman que la cohesión no se puede generalizar a través de muchos grupos.

Un liderazgo efectivo mezcla objetivos musicales con cuidado emocional; un director que observa y ajusta, refuerza el sentido de propósito compartido y la satisfacción del grupo. Los líderes eficaces en contextos corales generan confianza al ser consistentes, accesibles y empáticos, lo que favorece la apertura y el crecimiento colectivo. Es muy importante evidenciar en cada uno de los estudiantes sus fortalezas constantemente ya que esto hace que su confianza incremente y sea un aporte colectivo para la agrupación.

Una estrategia sugerida para mantener una constante dinámica de cohesión grupal es evaluar cómo responden los entes al liderazgo y si los ensayos fluyen correctamente, esto ayuda

a identificar tensiones, falta de sincronía o desequilibrios en apoyo/exigencia musical, no únicamente a nivel musical sino a nivel social y desarrollo de habilidades comunicativas.

Evaluar y ajustar dinámicas grupales es esencial para un liderazgo coral de calidad. Un director atento a cómo se siente, interactúa y ejecuta musicalmente su grupo puede intervenir de forma planificada y sensible, fortaleciendo el compromiso, la cohesión y el desarrollo artístico del coro.

1.7 Dinámica de ensayo eficiente

Este es un aspecto de gran importancia para los directores corales; que responde a la dinámica propia de las actividades, herramientas y comunicación que debe tener un director dentro del espacio de ensayo. A continuación, mencionaremos un listado de aspectos a tener en cuenta dentro de la realización de los ensayos de la agrupación:

La comunicación clara y motivadora, como estrategia de aumento de convivencia sana dentro de la agrupación, el director debe implementar estrategias de comunicación asertiva y clara; transmitir expectativas musicales y artísticas con claridad, tales como, metas de ensayo, sonido deseado y roles específicos; estas metas favorecen un lenguaje inclusivo como “nuestro coro” y explica el “por qué” detrás de cada elección.

Siempre estar en constante retroalimentación constructiva y frecuente, tanto individual como grupal, con el fin de promover la motivación y fomentar la comunicación abierta dentro de un ambiente de confianza.

El liderazgo empático y accesible; El director debe ser cercano, con disposición de escucha y mostrando un genuino interés por el bienestar vocal y emocional de cada integrante. Esto fortalece la confianza, el compromiso grupal tanto musical como personal de cada uno de los integrantes.

Liderar con humildad, admitiendo errores y mostrando vulnerabilidad, son valores que humanizan el rol de director y fomentan la seguridad interna.

El empoderamiento y participación compartida; Invitar al coro a alguna toma de decisiones como opinar sobre repertorio, temas de concierto o diseño de actividades es una estrategia que logra reforzar el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva.

Generar roles como líderes de sección, coordinadores sociales o administrativos, para fomentar liderazgo interno, logra que cada integrante tenga interés en la agrupación y a su vez responsabilidad colectiva sobre la misma.

La planificación de ensayos eficiente; Prepara un guion detallado para cada ensayo en donde se puedan evidenciar tiempos estrictos en cada actividad, pasajes específicos a trabajar, objetivos claros para cada uno de los ensayos, entre otros puede ayudar a mejorar el enfoque y evita pérdidas de tiempo, que es lo más importante a la hora de realizar un montaje.

En ocasiones nos encontramos momentos de estrés o dificultad con la enseñanza de alguna parte en específico o ensamble de voces, como estrategia si alguna sección no fluye, es

mejor déjala y volver luego, así se mantiene el ritmo del ensayo sin generar ningún bloqueo o sensación de estrés e incomodidad.

La técnica gestual consciente y efectiva; Como antes se mencionaba el director debe tener un control consiente y apropiado del texto en donde se pueda evidenciar con la mano derecha el pulso/dinámica contante y simétrico, mano izquierda con movimientos de conducción de frases musicales; evitar hacer movimientos innecesarios es vital para mantener la energía y constancia en la acción de la dirección.

Es de suma importancia mantener el contacto visual con la agrupación, anticipar las entradas y respirar con el coro, son gestos y acciones sutiles que mejoran la sincronía y claridad musical.

La ritualidad coral y cultura de grupo; Iniciar y cerrar los distintos ensayos con ejercicios o rituales simples como saludos vocales, dinámica breve o canción de cierre, ejercicios de distracción y alivio de estrés son actos que construyen la identidad y vínculo grupal, siendo el sello propio de la agrupación.

Generar espacios de esparcimiento colectivo en donde se puedan celebrar los logros individuales como cumpleaños y colectivos como, conciertos, presentaciones y pequeños logros son estrategias que contribuyen y refuerzan la motivación.

Un ambiente emocional seguro y positivo; Como director se debe ser muy cuidadoso con las palabras que se usan para la corrección de errores o indicar que está mal alguna acción, nunca

culpes ni señalices a nadie en público, es mejor hacerlo de forma individual en otro espacio, usa frases neutrales como “intentemos de otra forma”.

Mantén el humor y trata de contagiarla, la buena disposición y una actitud energética mejora significativamente ambos aspectos, emocional y vocal del coro.

La innovación y creatividad es importante en el proceso; Mantener en constante cambio la energía y enfoque colectivo es vital para el enriquecimiento de la misma, invitar al grupo a probar enfoques nuevos, repertorio diverso, ejercicios creativos y reflexión colectiva sobre experiencia, son algunas estrategias que pueden ayudar a la mejora continua en este aspecto.

1.8 Expresión musical y conexión emocional

La expresión musical y la conexión emocional son elementos esenciales en la dirección coral, especialmente durante el montaje de una obra. El director no solo guía técnicamente al coro, sino que también actúa como un puente emocional entre la música, los intérpretes y el público.

El director debe transmitir la emoción de la obra a los cantantes y conectar con ellos en un nivel emocional. Esto implica conocer la historia y el contexto de la obra, así como las intenciones del compositor, es de gran importancia tener presente el contexto y demás particularidades musicales propias de géneros y periodos histórico – musicales respectivos para el montaje. El coro es un reflejo de la personalidad de su director, no se trata solo de decisiones musicales, sino también de cómo el director comunica y conecta con los cantantes. Actividades

como el trabajo del texto y fraseo antes de cantar, recitar para capturar el sentido emocional de la obra, son de gran importancia ya que el texto es la principal herramienta de transmisión emocional y búsqueda de sentido para plasmar en la interpretación de la obra.

Es función del director guiar la interpretación sonora a partir de herramientas técnicas vocales lograr modelar vibrato, articulación, color y diseños de las vocales, excelencia interpretativa. Y es muy importante llegar a tener conciencia el uso de la memoria musical para liberar a los cantantes de distracciones físicas y tener mayor fluidez en la interpretación.

Capítulo 2. Agrupación de Estudio y Entrevista

2.1 Coral Gioviale

Dentro del proceso de observación y trabajo que se redacta en este escrito es importante destacar la agrupación coral que fue objeto de este y se pudo llegar a varias conclusiones, es por esto que se agradece a la Coral Gioviale del municipio de Facatativá por la atención y los meses de trabajo que se ven reflejados en el recital ofrecido con la misma.

La Coral Gioviale es una institución privada creada hace 30 años por el maestro Ricardo Piedrahita en medio del movimiento artístico que se gestaba en el municipio de Facatativá. Con el tiempo, la Coral Gioviale ha venido mejorando su calidad interpretativa, logrando la realización de hermosos montajes de música colombiana y obras del repertorio universal dentro de los que se destacan Carmina Burana de Carl Orff, Messias de Haendel, el Requiem de Mozart, el Gloria de Vivaldi así como repertorio folclórico y contemporáneo, los cuales han sido presentados a públicos de todas las edades, en diferentes escenarios de Colombia, Latinoamérica y Europa.

De la misma manera, y con el claro propósito de promover nuevas generaciones de artistas, la Coral Gioviale cuenta con una coral infantil y juvenil dirigida por el maestro Piedrahita con quienes se ha trabajado de manera conjunta montajes navideños, temas de repertorio colombiano, universal y musicales para la temporada de halloween. Hoy en día, la Coral Gioviale cuenta con 20 integrantes quienes creen en la cultura y seguirán trabajando con

entusiasmo por el fortalecimiento de la actividad artística en Colombia y la promoción de la tradición colombiana hacia el resto del mundo.

2.2 Director de la Agrupación

El director general de la Coral Gioviale es el maestro Ricardo Augusto Piedrahita Rodríguez que nació en Bogotá y realizó sus estudios musicales en dirección Coral, Canto y Flauta Traversa en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y Universidad Francisco José de Caldas, obteniendo de esta última, el título de Maestro en Artes Musicales con énfasis en Dirección Coral. Actualmente es magíster en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia

Estudió flauta traversa con los profesores F. Londoño, H. Espinosa, L. F. Pérez y M. Rodas. Fue músico fundador de la Banda Sinfónica Departamental de Cundinamarca y en 1997 ingresó como picolista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia. Ha recibido cursos y master classes de Dirección y de Técnica Vocal con los maestros A. Zuleta, C. Espinosa, M. Olga Piñeros, C. Grenier, A. Salazar, J. Prats y B. Astulez, N. Andrenacci y D. Rao. Ha representado al país en distintos eventos internacionales en Argentina, Uruguay, España, y Francia.

Hoy en día se desempeña como director de la Academia de Música y Artes de Facatativá, director de los Centros Corales de la Fundación Fernando Borrero Caicedo, director de los

procesos corales y de técnica vocal de las Escuelas de Formación del municipio de Facatativá y director de la Coral Gioviale.

Es necesario destacar y dar el agradecimiento adecuado a la agrupación Coral Gioviale y a su director, por su entrega, disposición y tiempo empleado para la observación, análisis y trabajo conjunto frente al tema principal de este trabajo, sin el cual no se podría llegar a feliz término y crear un documento que ayude a guiar a las futuras generaciones de directores corales.

2.3 Encuesta

La encuesta tiene como fin para este trabajo evidenciar la opinión de algunos de los coristas de la Coral Gioviale sobre su quehacer en la agrupación y su nivel de satisfacción con los ejercicios y actividades que se organizan dentro de la misma; es de gran importancia resaltar que esta entrevista quiere mostrar la parte humana de los coristas de la agrupación y probar que la sensibilidad y emoción son parte indispensable para la obtención de un gran resultado.

Para obtener estos testimonios de experiencias de los coristas se realizaron dos preguntas básicas y sencillas que van más enfocadas en el bienestar de los mismos, las cuales fueron: ¿Sientes que pertenecer al coro te ayuda a liberar estrés y mejorar tu estado de ánimo?, ¿Cómo te sientes emocionalmente después de ensayar o cantar con el coro? Y ¿El coro te ha ayudado a mejorar tus habilidades de trabajo en equipo? ¿Cómo?

La encuesta se realizó el día 14 de Agosto 2025; se adjuntara la tabla de respuesta en el anexo A de este documento.

La encuesta realizada a los miembros del coro revela que esta actividad grupal actúa como un espacio significativo de regulación emocional, liberando tensiones cotidianas y mejorando notablemente el estado de ánimo. Tras los ensayos, los participantes comentan experiencias de felicidad, relajación y satisfacción compartida. A su vez, el canto coral promueve habilidades de trabajo en equipo como la escucha activa, la responsabilidad colectiva y la coordinación vocal, permitiendo construir un ensamble armonioso desde la valorización del otro.

Todos los participantes destacaron que pertenecer al coro les ayuda a regular emociones, liberar tensión y disminuir el estrés; comentarios como “es un espacio para regular emociones”, “liberada, satisfecha” y “liberarse del estrés y concentrarse en la música” reflejan una clara sensación de alivio emocional.

Señalan también un notable mejoramiento del estado de ánimo, con respuestas como “muy feliz”, “contento”, “muy relajada” y “armonía con compañeros”. Cantar en coro funciona como una forma efectiva de manejo emocional, reduciendo el estrés acumulado y elevando positivamente el ánimo. Las sensaciones posteriores al ensayo o la performance son ampliamente positivas; se mencionan emociones como “muy feliz”, “relajada”, “alegre”, claras manifestaciones de bienestar emocional tras cantar. El canto colectivo genera una satisfacción emocional profunda, reforzada por el sentido de logro grupal y la armonía compartida. En cuanto al impacto en el trabajo en equipo, los encuestados destacan: “Importante ver el trabajo del resto... escucharnos y ensamblarnos.”, “Escucha activa y respeto a la diferencia.”, “Refuerza la comunicación, aprendo a apoyarme en mis compañeros.”, “Cada voz tiene un espacio para

brillar.” El coro fomenta habilidades clave como la escucha, coordinación, empatía y responsabilidad colectiva, favoreciendo una colaboración armoniosa.

Tabla 1

Respuestas de la encuesta realizada

<p>¿Sientes que pertenecer al coro te ayuda a liberar estrés y mejorar tu estado de ánimo?</p>	<p>¿Cómo te sientes emocionalmente después de ensayar o cantar con el coro?</p>	<p>¿El coro te ha ayudado a mejorar tus habilidades de trabajo en equipo? ¿Cómo?</p>
<p>Si, es un espacio para regular emociones</p>	<p>Liberada, satisfecha</p>	<p>Si, es importante ver el trabajo del resto, no solo el personal, dentro del coro tenemos que escucharnos y ensamblarnos, esto ayuda a mejorar habilidades propias con base a las del entorno</p>
<p>Sí, es un espacio para fortalecer mi salud mental.</p>	<p>Muy feliz. Siempre es retador abordar algunas obras pero es satisfactorio cuando logramos terminar todos los montajes. Además el ambiente del Coro es muy agradable y es como verse con amigos.</p>	<p>Sí. Con la escucha activa y el respeto a la diferencia.</p>

Si	Alegre, jovial	Si, escucho con mas cuidado a mis compañeros y sigo conscientemente indicaciones del director en pro del buen desarrollo del montaje.
Si, muchísimo.	Muy relajada	Si, en los ensayos con el grupo completo hay que ir todos al mismo ritmo, escuchándonos unos a los otros y solo lo logramos trabajando en equipo, hasta el momento ha salido bien.
Si	Cómodo, alegre.	Si, en la interacción con el grupo se fortalece el conocimiento y se aprende de las habilidades de los compañeros.
Totalmente, es un espacio completamente sano en el que se promueve el arte y se comparte con amigos.	Me siento muy bien, contento de pertenecer al coro y hacer parte de un engranaje que finalmente es la obra bien cantada.	Siento que se aprende a respetar las opiniones variadas y a trabajar conjuntamente para la meta en común que es el buen ensamble de las obras.
Si	Con mucha tranquilidad el canto, librera la tensión de la semana.	Si, el compartir con los compañeros y apoyar a cada uno para que mejore en sus habilidades

		vocales, y de esta manera que el coro mantenga su musicalidad.
Sí, hacer música y principalmente coral tiene un efecto en mí que me permite distender el estrés generado por las actividades rutinarias.	Cuando ha habido ensayo previo y el ensamble coral es fluido, después de ensayo mejora mi estado de ánimo	El canto coral es un espacio que permite entender que mi trabajo depende del trabajo de los demás y viceversa, por eso se desarrolla la escucha atenta y el trabajo en equipo.
Claro que sí	Liberado, aliviado y contento	Claro que sí ya que la construcción individual permite el ensamble vocal y un sonido grupal, elementos indispensables en el trabajo coral, adicionalmente esa construcción de ensamble fortalece el trabajo en equipo
Si, para mí la música es una forma de vida y cada vez que la practico me hace muy feliz.	Muy bien porque cada vez que tengo la posibilidad de cantar me siento vivo.	Sin lugar a dudas, al estar junto a otras personas que piensan diferente a mí me ha vuelto más tolerante.
Es un espacio maravilloso, en donde la felicidad de cantar en grupo es totalmente placentera, me siento muy a gusto con mis	Me siento relajado con una sensación de calma, en pocas palabras me hace muy feliz	Si me ha ayudado pues he reforzado habilidades como la escucha activa, la comunicación, la coordinación y la responsabilidad compartida, fundamentales para el trabajo en equipo.

compañeros de coro, libre de preocupaciones		
Si	Feliz y Animada	Aprender a aceptar las diferencias del otro
Si, me libero del estres y me concentro en la musica.	Me siento en armonia con mis compañeros de coro e igualmente gratificante pertenecer a un proyecto tan bonito.	Si, refuerza la comunicación, me enseña a apoyarme en mis compañeros cuando tengo dudas, e igualmente los maestros toman posición de liderazgo y nos ayudan a perfeccionar.
Sí	Calmada, concentrada con un propósito a futuro (el futuro ensayo) o bien por haber cumplido una meta (el toque, canto o ensayo)	Sí. Me ayuda a encontrar un lugar y a cumplir una responsabilidad porque el bien de todo el equipo depende de los individuos. El sentido de responsabilidad y propósito hace que haya una motivación extra aparte de la musical.
Si, aun cuando tengo estrés laboral y otras obligaciones, asistir al coro me permite olvidarme de ello y darme un escape	Si, siento que mi energía o mi vibra cambia completamente	Si, los coros y los grupos musicales en general me han enseñado mucho del trabajo en equipo porque de requiere que desde la particularidad de cada voz se logre una unificación del sonido y color

		general, pero también cada voz tiene un espacio para brillar.
--	--	---

Notas: Se obtuvieron 16 respuestas de los miembros de la agrupación vocal.

Conclusiones

Este estudio demuestra que un liderazgo consciente, emocionalmente inteligente y técnicamente informado por parte del director coral es fundamental para cultivar la motivación intrínseca y el compromiso de los cantantes. La conjunción de repertorio inspirador, comunicación clara, modelado gestual e inclusión en la construcción del proceso corista promueve un ensamble sólidamente integrado y emocionalmente comprometido.

Los hallazgos evidencian que el liderazgo del director expresado a través de su gestualidad, comunicación verbal, selección de repertorio y ambiente de ensayo; impacta directamente en la motivación intrínseca de los cantantes. Estrategias como la conducta empática y orientada al bienestar individual y colectivo, fortalecen el sentido de pertenencia al grupo. Según estudios sobre dirección coral, fomentar relaciones de confianza, claridad en las expectativas y empatía incrementa significativamente el compromiso del ensamble. Asimismo, la variedad y calidad del repertorio contribuyen a la estimulación técnica y motivacional de los cantantes, aumentando su interés y participación activa.

La interacción observada entre director y coristas implicó un clima de ensayo más cohesionado, caracterizado por una mayor colaboración y responsabilidad colectiva. El estilo del director, al equilibrar instrucciones verbales claras acompañadas de gestualidad expresiva alineada con el repertorio, favorece el ensamble armónico. La literatura señala que conductores efectivos que utilizan contacto visual, expresiones faciales, movimientos dinámicos y modelado físico intensifican la atención y preferencia de los cantantes. Además, proporcionar

retroalimentación cualitativa personalizada fortalece la confianza y el desarrollo individual dentro del grupo.

Se realizan unas recomendaciones prácticas para las nuevas generaciones de directores corales; tales como: fomentar comunicación clara y afectiva; explicar las decisiones musicales y metas de manera inclusiva, amable y comprensible estabiliza el clima emocional y motivacional del coro. Incorporar repertorio variado y significativo; Seleccionar obras diversas promueve el crecimiento técnico y mantiene el interés de los cantantes. Implementar gestualidad expresiva y de alta “magnitud”; emplear contacto visual, movimientos amplios, expresiones faciales dinámicas y ritmos de ensayo vivos estimula la atención y conexión emocional. Ofrecer retroalimentación personalizada y empática: combinar el apoyo verbal con el reconocimiento de los logros individuales favorece la confianza y el compromiso. Construir rituales comunitarios y sentido de propósito compartido; incluir momentos de cohesión social y simbolismos fortalece la pertenencia y retención de los miembros.

Referencias

Barreto, M (2023). El gesto en la dirección coral y su incidencia en la interpretación musical. [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia.

Fernández, N. (2013). Las agrupaciones corales y su contribución al bienestar de las personas: percepciones de las aportaciones del canto coral a través de una muestra de cantores. [Tesis de doctorado]. Universidad Carlos III de Madrid.

Garretson R. L. (1998). Conducting Choral Music. 8va. Ed. New Jersey, Prentice Hall Upper Saddle River.

Grau A. (2005). Dirección coral: la forja del director. Primera edición. GGM Editores.