

PROYECTOS MUSICALES INCLUSIVOS

Marta Fdez.-Carrión Quero

Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Como consecuencia de la actual sociedad de la información y las desigualdades sociales existentes, la educación debe replantearse métodos, estrategias y concepciones para dar cabida a las nuevas necesidades creadas. El planteamiento y exposición de proyectos educativos musicales exitosos, pone de relieve la importancia de la música en toda reforma educativa. Veremos cómo la música tiene también cabida en las comunidades de aprendizaje pues ella tiene el poder intrínseco de cambio social.

Palabras clave

Comunidad de aprendizaje – Música – Educación - El SISTEMA - Proyecto LOVA.

Abstract

As a result of the development of the information society and social inequalities, education must reconsider methods, strategies and concepts to take in new needs. Planning and presentation of successful projects or musical education show the significance of Music in every educational reform. We will see how Music has its place in learning communities due to its inherent power for social change.

Key words

Learning communities – Music – Education - The SYSTEM - LOVA project.

Comunidades de aprendizaje y música

Comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de un entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa de la comunidad, que se concrete en todos sus espacios, incluida el aula. (Valls, 2000, p. 8).

Con la comunidad de aprendizaje se pretende adaptar las necesidades educativas de los niños adaptando los métodos, medios y criterios pedagógicos, de modo que a través de una educación de calidad, se evite el riesgo de exclusión social.

Una comunidad de aprendizaje parte de la premisa de que las desigualdades sociales deben ser tratadas desde un modelo educativo dialógico. Esto significa que la construcción de significados ha de ser a través de las interacciones entre iguales, del diálogo igualitario y tomando en cuenta las orientaciones tanto psicológicas como sociológicas y pedagógicas.

De este modo, en el modelo educativo que se propone, todos y cada uno de los elementos que en él intervienen tiene cabida. Desde los componentes sociales (familia, amigos, profesores,..), hasta las propias áreas de conocimiento. Se parte de la base de la construcción interactiva de los significados implicando a todos, agentes sociales y contenidos. Por lo tanto, las artes, y como no, la música, toman un papel participativo en la estructura que hasta ahora no habían tenido.

Durante mucho tiempo, se ha creído en la lógica y el lenguaje como una forma simbólica humana fundamental, dejando el lenguaje de las artes totalmente de lado y limitando a la educación artística a la mera producción. A pesar de que las últimas aportaciones pedagógicas del siglo XX y XXI han dado un gran impulso a la música dentro del sistema educativo, es una realidad el que sea una materia relegada a un segundo plano o como vemos en los últimos tiempos, destinada al olvido.

Lo que pretendemos es dar un sentido coherente a las comunidades de aprendizaje a través de la música. El hecho musical posee de manera inherente multitud de propiedades: curativas (musicoterapia), terapéuticas (atención temprana), catárticas, sociales (identidad social-musical), de ocio, lúdicas, afectivas, y por supuesto educativas.

La música en sí misma es inclusiva, pues aglutina dimensiones intelectuales, sociales y afectivas, lo que la convierte en una herramienta ideal para el modelo de transformación social y educativo propuesto. En los casos de comunidades de aprendizaje se intenta implicar a todos los agentes en el trabajo conjunto, todos crean significados y todos participan emocionalmente en el proyecto. En el terreno musical existen proyectos que trabajan en esa línea y que pueden servir como referencia en la creación de una comunidad de aprendizaje. Todos ellos tienen en común establecer un objetivo común para todos y un trabajo conjunto que fomenta la relación igualitaria entre todos sus integrantes. Hablamos de proyectos como el de **José Antonio Abreu**¹ que utiliza la educación musical para el desarrollo comunitario, la integración social y la solidaridad, o como el de **Mary Ruth McGinn**² en el que se trabaja la ópera considerándola como medio de desarrollo integral y no sólo musical

La música medio de inclusión social

Presentamos dos modelos de enseñanza musical que aúnan objetivos académicos con objetivos de inclusión y cohesión social.

EL SISTEMA

La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV), conocida también como El Sistema, es una obra social fundada por José Antonio Abréu hace ya 34 años.

El profesor Abréu es doctor en economía, compositor y organista. Comenzó un proyecto revolucionario que partía de la idea de utilizar la música como medio de inclusión social. Se trata de un trabajo musical que da sentido, futuro y educación a niños de las clases más humildes de Venezuela. Son niños de pueblos y barrios con un índice de pobreza muy elevado que aprenden a tocar un instrumento y cada día van a uno de los 120 centros de enseñanza musical.

La metodología parte de un enfoque de práctica grupal intensiva con grandes dosis de motivación y apoyo familiar. El trabajo musical se adapta a las edades (los más pequeños practican expresión corporal, canto y ritmo,

---

¹ José Antonio Abreu, doctor en economía, compositor y organista venezolano. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos por su labor artística, divulgativa y solidaria.

² Pedagoga norteamericana que viene desarrollando la idea original de creación de una ópera en el Metropolitan de Nueva York desde 1983 y que a partir del 2007 desarrolla en el Teatro Real de Madrid.

luego pasan por la flauta dulce y la percusión para elegir con 7 años su instrumento) y a otras circunstancias, adaptando las orquestas a diferentes agrupaciones musicales. Uno de los objetivos es proporcionar al niño un entorno cálido, alegre y divertido (sin olvidar el trabajo duro que supone la práctica instrumental) de manera que fomente su autoestima, desarrollo personal y grupal.

Los resultados positivos del modelo venezolano han tenido repercusiones internacionales, ya son más de 25 países los que han implantado programas de educación musical similares. Algunos de estos países son Argentina, Austria, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, India o Inglaterra.

El reconocimiento a la labor del profesor Abréu por su labor artística, divulgativa y solidaria queda demostrado por sus numerosos premios, entre ellos un Grammy, Príncipe de Asturias y Erasmus 2010.

Este proyecto ha resultado ser un éxito, de manera que se considera en Venezuela un símbolo patrio.

Proyecto LOVA. La Creación de una Ópera: un Vehículo de Aprendizaje

Mary Ruth McGinn es una maestra que siempre ha buscado métodos alternativos de enseñanza que den la oportunidad a todos los niños de desarrollar al máximo su potencial humano y de aprendizaje. En 2001, descubrió "Creating Original Opera", un programa del Metropolitan Opera Guil de Nueva York que podría servir a sus propósitos. Mary Ruth y su colega, Ellen Levine, desarrollaron un acercamiento innovador para el aprendizaje, integrando sus conocimientos en el proceso de creación de una ópera.

El objetivo del proyecto es lograr progresos educativos en diferentes ámbitos a partir de la creación de una ópera. El planteamiento de Mary Ruth McGinn es el de utilizar el trabajo musical como medio integral e inclusivo de educación, de manera que se involucre de igual modo al profesorado y otros agentes sociales y a sus alumnos.

Con la puesta en marcha se comprobó que era un proyecto sumamente estimulante e interactivo, ya que existía un gran progreso del alumnado, tanto en el plano social, como emocional, intelectual o en su comportamiento. Desde sus inicios, la labor de su autora se ha hecho extensiva no sólo a las aulas, sino que a través de ponencias, publicaciones y cursos promociona su proyecto

animando al mayor número de docentes no sólo en su país, Estados Unidos, sino también en el nuestro.

El planteamiento es convertir una clase en una compañía de ópera y durante un curso escolar completo crear una ópera o breve pieza de teatro musical. Los alumnos son los únicos creadores, ellos parten de cero y escriben el libreto, diseñan la escenografía, componen la música, confeccionan el vestuario, realizan la campaña de prensa, fabrican la utilería, crean la iluminación, etc. Con una base de aprendizaje dialógico, un nuevo rol del profesor y la participación de otros agentes como son las familias, se logra un desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Principalmente está experimentado en primaria, pero el proyecto puede adaptarse a otros contextos y etapas educativas.

Los objetivos planteados en este proyecto son:

- 1) Intentar ofrecer un método de enseñanza diferente.
- 2) Ser vehículo para el logro del éxito de los niños tanto social, como emocional e intelectual, así como en la mejora en su comportamiento.
- 3) Utilizar la música y otras formas de arte para incentivar la expresión y la creatividad en la escuela, interrelacionando de manera directa el éxito en mejora de las habilidades lingüísticas, de expresión y de recepción, con el proceso de creación de una ópera.
- 4) Centrar el interés más en el proceso de la creación de un espectáculo como es la ópera para favorecer el desarrollo de sus capacidades, y además demostrar que el proceso afecta de manera profunda a todo aquel que se ve implicado en él.
- 5) Dirigir actitudes en los alumnos de manera que tomen responsabilidad de su propio aprendizaje.
- 6) Integrar alumnos de todo tipo, con diferentes problemáticas y entornos. Todos ellos se convierten en una comunidad de aprendices que se valoran a sí mismos, a sus compañeros y al mundo que les rodea.

Proyectos musicales y comunidad de aprendizaje: algunas semejanzas

Educación inclusiva

Con la creación de las comunidades de aprendizaje se pretende superar altos niveles de fracaso escolar y desigualdades creadas por circunstancias geográficas, sociales o económicas.

La acción debe ser inclusiva para todos y para todo, es decir, se admiten todos y cada uno de los miembros de la comunidad y todos y cada uno de los medios y contenidos educativos. Por lo tanto, cuerpos de contenidos y herramientas como las tecnologías, los idiomas o el arte no deberían ser trabajados como departamentos estancos, sino de una manera natural y generalizada. En el proyecto todos y todo tiene cabida.

EL SISTEMA

Congrega a niños y jóvenes con riesgo de exclusión social por diversas razones, desde niños con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales como pueden ser ciegos, sordos o autistas, hasta niños de zonas deprimidas en las que hay muchas posibilidades de fracaso escolar y falta de alternativas culturales. También se crean orquestas sinfónicas penitenciarias ofreciendo una alternativa a la reinserción.

Proyecto LOVA

Mary Ruth lleva 20 años en su experiencia docente, ha utilizado la música y otras formas de arte para inspirar y motivar a los niños de una escuela donde el 73% de los estudiantes habla inglés como su segunda lengua, y el 78% viene de casas azotadas por la pobreza. Cuenta que el montar una compañía de ópera en un centro de Primaria no es una asignatura extraescolar más, es una forma de enseñar que sirve para alcanzar objetivos importantes como son la inclusión social a través de la creatividad.

Nuevo rol del profesor

La actual sociedad de la información en la que vivimos es una sociedad dialógica, por lo tanto, si queremos reflejar en el ámbito educativo lo que se vive en el día a día, el rol del profesor debe cambiar y ser de autoritario a negociador.

EL SISTEMA

La mayoría de los educadores fueron alumnos del programa. Ellos entienden la misión social y musical de El Sistema y se encargan de atender tanto al individuo como al músico. Ellos se encargan de detectar y corregir problemas de absentismo acudiendo si es necesario a los hogares de los niños y conocer las causas y encontrar soluciones a esa ausencia. El tener como referentes a profesores en una situación y origen similares a los de ellos, les hace tomar su trabajo desde una actitud más responsable y motivadora. De todos modos, es característico el que algún músico relevante les visite, su presencia e intervención también les supone un importante revulsivo en su tarea estudiantil diaria.

Proyecto LOVA

Desde el inicio del planteamiento del proyecto en un centro escolar, el profesor y resto de equipo docente asume un nuevo papel en la enseñanza del alumno. Con el proyecto el equipo educativo ofrece recursos para favorecer la creación y organización del grupo, pasando a ser un mediador. En la creación de la ópera y durante las representaciones, los niños son los únicos responsables del espectáculo y los adultos (profesores, colaboradores, madres y padres) se sientan entre el público y disfrutan. La función corre enteramente a cargo de la compañía.

Trabajo colaborativo

La sociedad de la información es colaborativa, de modo que en nuestro modelo las familias pueden y deben implicarse aportando y enriqueciendo el proceso. Además se realiza un ejercicio muy saludable como es el de transmitir necesidades de las familias respecto al centro educativo y viceversa, estableciéndose así un camino a recorrer en dos direcciones: escuela-familia; familia-escuela.

EL SISTEMA

Podemos ver cómo el proyecto del profesor Abréu se asemeja bastante al concepto de Comunidad de aprendizaje. Él define orquesta como “una comunidad que tiene por característica esencial y exclusiva, ella sola tiene esa característica, de que es la única comunidad que se constituye con el objetivo esencial de *concertarse* entre sí. Por tanto el que hace práctica orquestal empieza a vivir la práctica de la concertación. ¿Y qué significa en otras palabras la práctica de la concertación?: la práctica del equipo, la práctica del equipo que se reconoce a sí mismo como interdependiente, donde cada uno es

responsable por los demás y los demás responsables por uno” (transcripción de un fragmento del documental “Tocar y Luchar”).

El Sistema dedica mucho tiempo al trabajo con las familias visitándolas y haciendo entender la importancia del compromiso en el programa, también instruyen a los padres para apoyar el estudio del niño en casa, además cada familia recibe una remuneración económica de manera que no se vean en la necesidad de retirar al niño de la orquesta para que salga a trabajar.

Proyecto LOVA

McGinn, entusiasta defensora de un sistema de enseñanza a través de la música, cree en la capacidad de cambiar el mundo con la educación. El interés de su planteamiento radica en representar un método actual y novedoso basado en el mundo de la ópera donde se integran todas las disciplinas y en el que la creación y el trabajo colaborativo es el instrumento básico de la enseñanza.

En la creación de una ópera el grupo se divide el trabajo por equipos: escritores, compositores, escenógrafos, intérpretes, regidores, figurinistas y así hasta completar las profesiones propias de una compañía profesional, incluyendo una directora o director de la producción. La ópera, como género, es el gran referente integrador de un gran número de disciplinas y a la vez la metáfora del gran reto que los alumnos van a superar. La pieza final no es el objetivo del proyecto, sino una parte importante del mismo.

Referencias bibliográficas

Alcalde, A. I. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Barcelona: Graó.

Elboj Saso, C. (2005). *Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación*. Barcelona: Graó.

Valls, R (2000). *Comunidades de aprendizaje: una práctica educativa de aprendizaje dialógico para la sociedad de la información*. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona.

Webgrafía

Proyecto LOVA. <<http://www.proyectolova.es/>> [Consultado en octubre 2010]

FESNOJIV. Fundación del estado para el sistema nacional de las orquestas juveniles e infantiles de Venezuela.<<http://www.fesnojiv.gob.ve/>>[Consultado en octubre de 2010]

*****