

DOS GRANDES PROGRAMAS

1. PROGRAMA MUS-E
2. LA CREACIÓN DE UNA ÓPERA: UN VEHÍCULO DE APRENDIZAJE

PROGRAMA MUS-E

I ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA PROFESORES DE MÚSICA DEL PROGRAMA MUS-E

Los días 13, 14 y 15 de Noviembre de 2006 se celebró el primer encuentro de profesores del Programa MUS-E, en el que participé como invitado.

Este programa, de proyección internacional, fue puesto en marcha por Yehudi Menuhin en 1994 con la idea de hacer accesible la música y las demás artes al mayor número posible de niños. Hoy se extiende por 15 países, implantado en más de 300 escuelas y de él se benefician más de 40.000 niños.

Sólo en España alcanza su intervención a 71 colegios y más de 11.000 niños. Artistas de diferentes campos interaccionan con los tutores desarrollando diversos talleres dentro del horario lectivo y de la Programación General del Centro.

En consonancia con las ideas de su fundador el Programa MUS-E tiene una clara proyección social y los colegios elegidos están situados en zonas económicamente desfavorecidas. Parte de la convicción de que todos los niños tienen un potencial de riqueza que puede desarrollarse con una intervención adecuada.

Entre las muchas cosas buenas de este programa no es la menor ese sentido pedagógico que lo informa, una pedagogía centrada en el niño, en la confianza en sus valores y en el respeto a su persona.

Los *principios fundamentales* del programa son un completo ideario para todo aquel que pretende dedicarse a la Educación Artística. No lo diría mejor con mis palabras, por eso prefiero copiarlo íntegramente:

- *Las artes contribuyen de una forma decisiva al desarrollo intelectual, estético y social de la persona.*

- *Un arte vivido es una fuente de acceso al saber, enraizado en la experiencia, que estimula el placer del descubrimiento, la curiosidad, el interés y el conocimiento de otros saberes.*
- *Las artes, y en particular el canto y el baile, favorecen la expresión completa de la personalidad, la interacción de la expresión corporal, emocional y estética.*
- *Las expresiones artísticas crean nuevas manifestaciones de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo exterior.*
- *El descubrimiento de las tradiciones de la región de origen permite al niño conocer sus raíces, su patrimonio cultural, muchas veces olvidado en la predominante comunicación audiovisual.*
- *Las artes permiten establecer los lazos entre individuos y las diferentes culturas.*
- *La creación artística permite ayudar a constituir una cultura común y reforzar el sentimiento de pertenencia.*
- *El arte es un instrumento para desarrollar el respeto de sí mismo y de los demás.*

- *Las artes pueden contribuir a la integración social de niños y colectivos desfavorecidos mediante el desarrollo de una dinámica social basada en la interdependencia y la colaboración.*
- *El arte y la escuela se enriquecen mutuamente.*
- *La cultura y las artes nos permiten avanzar hacia una mayor calidad de vida.*

Los **objetivos** de este Programa se dirigen no sólo al desarrollo personal, intelectual y artístico de los niños sino a su integración social y el aprecio de las culturas de origen. Simultáneamente, buscan desarrollar experiencias de interacción entre profesores y artistas posibilitando el enriquecimiento mutuo y una mayor apertura de la escuela a la sociedad.

Por todo ello considero que es un Programa de una gran importancia tanto desde el punto de vista artístico como social y pedagógico y que debería hacerse extensivo a todos los colegios.

LA CREACIÓN DE UNA ÓPERA: UN VEHÍCULO DE APRENDIZAJE

Con este título se presentaba el Taller para profesores impartido por la maestra norteamericana Mary Ruth McGinn, invitada por el Teatro Real, para transmitir su experiencia en el mundo de la educación.

El taller se llevó a cabo a lo largo de siete sábados, de febrero a junio, del curso 2006-2007 y su realización no defraudó las expectativas que, al menos en mí, generó la lista de objetivos propuesta:

- *Invitar a los profesores a “pensar la enseñanza” de una manera nueva, mostrando el trabajo de los estudiantes y compartiendo anécdotas sobre sus vidas.*
- *Despertar el interés en crear auténticos proyectos personales en las clases, dando ejemplos del éxito de los niños (tanto social, emocional e intelectual, como en la mejora en su comportamiento).*

- *Usar 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.*
- *Observar el proceso de la creación de un espectáculo a través del trabajo de los alumnos, mostrando ejemplos de dicho trabajo, y escuchando sus opiniones sobre sí mismos y sus logros.*
- *Comprender que el objetivo educativo de este proyecto se encuentra más en el proceso de trabajo, proponiendo ejemplos de los resultados alcanzados. Mostrar que el proceso afecta de manera profunda a todo aquél que se ve implicado en él.*
- *Pensar en nosotros mismos como aprendices constantes, pidiendo a los participantes que determinen sus maneras de aprender.*
- *Mostrar cómo los alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje, ilustrando a través de un documental cómo el profesor va pasando gradualmente la responsabilidad a los niños.*
- *Demostrar cómo los estudiantes de todo tipo de entornos, con diferentes problemas, pueden convertirse en una comunidad de aprendices que se valoran a sí mismos, a sus compañeros y al mundo que les rodea.*
- *Descubrir cómo podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar sus propias capacidades.*

Creating Original Opera es un programa que inicia el Metropolitan Opera Guild de Nueva York y, a partir de los cursos para profesores, de este teatro, así como del Washington Nacional Opera y ahora también del Teatro Real de Madrid, se pretende involucrar al profesorado participante y a sus alumnos en un proyecto sumamente estimulante e interactivo como es la creación de una ópera original.

Para deshacer de entrada el primer malentendido que puede suscitar el título, este proyecto no es sólo realizable por aquellos profesores que cantan bien, que son músicos o que tienen experiencia teatral, aunque nada de ello es desdeñable.

El proyecto conlleva formar con el grupo de clase una compañía de ópera, “según los patrones y modelos profesionales”(). Todos los oficios que integran una compañía de ópera tienen su reflejo en el grupo.”Alumnos escritores, compositores, electricistas, carpinteros, diseñadores de decorados, diseñadores de vestuario o maquillaje, directores de escena, directores de producción, técnicos de relaciones públicas e intérpretes colaboran al máximo nivel para conseguir su éxito al crear y producir una ópera”().

Naturalmente tampoco es preceptivo que los profesores sean compositores, electricistas, maquilladores... para emprender un proyecto de estas características, aunque como es común a la metodología de proyectos, los profesores implicados son los primeros en “hacerse expertos” en el tema del mismo. Es lo que hemos intentado en el curso *Creating Original Opera Teacher training* en el Washington Nacional Opera Studio este verano.

Este proyecto prevé la colaboración de especialistas en las diversas tareas, reclutados dentro y fuera de la propia comunidad educativa.

Por la variedad de aspectos, conocimientos y oficios que una compañía de ópera tiene que poner en pie para obtener un producto final acabado y digno, este proyecto ofrece un campo suficientemente amplio como para poder desarrollar las capacidades perceptivas y expresivas del niño a lo largo de un proceso integrador, motivador y significativo.

“A medida que avanza el proceso de crear su espectáculo, los niños se dan cuenta de que lo que están aprendiendo rebasa la creación de una ópera. A medida que ganan confianza con sus compañeros, expresan sus pensamientos y emociones. Se crea un ambiente en el que se potencia que asuman riesgos, que piensen en profundidad y que desarrollen su energía creativa para impulsar su potencial, a la vez que adquieren las habilidades propias de ciudadanos productivos y capaces de aprender a lo largo de toda su vida.” ( ).

Es un proyecto de todo un curso que integra las artes y que, por su apertura y extensión, posibilita la integración de otras áreas del currículum y desarrolla de una manera especial la comprensión y expresión oral y escrita.

Como ya hemos visto en otros apartados, este tipo de proyectos requiere una fuerte implicación del tutor o tutora y los especialistas que entran en el curso, que lo hacen suyo y se convierten en dinamizadores del proceso, sin suplantar nunca la actividad protagonista de los niños.

Las ventajas de este trabajo son muchas pero vamos a sintetizarlas con palabras de Judy Harris Helm y Sallee Beneke():

“- Maximiza las oportunidades para el aprendizaje auto-inducido”

(Mayor compromiso, mayor atención y mayor interés incluso fuera del colegio)

“- Ofrece a los niños un soporte para involucrarse emocionalmente en el aprendizaje”

(Hablan sobre sus sentimientos; si se sienten orgullosos o frustrados...)

“- Proporciona el contexto para que aparezcan habilidades de liderazgo”

“- Favorece la utilización de la comunicación y de las habilidades para solucionar problemas interpersonales”

“- Los desacuerdos pueden ayudar a los niños a replantearse los requerimientos de compromiso, negociación y solución de conflictos”

“- Maximiza las oportunidades para que los padres se involucren”

“- Se centra en el entorno y la cultura de los niños”

“-Ayuda al refuerzo de la disposición intelectual”

“Los alumnos constantemente deben:

Cobrar sentido de sus experiencias

Teorizar, analizar, realizar hipótesis y

sintetizar

Hacer y comprobar predicciones

Encontrar información por sus propios medios

Luchar por la perfección

Captar las repercusiones de las acciones

Persistir en la búsqueda de solución para los

problemas

Especular sobre las relaciones causa-efecto

Prever los deseos y sentimientos de otros

“- Enfatiza el papel de la lectoescritura”

“- Proporciona la oportunidad de escuchar en directo a expertos en diversas materias”

“- Incrementa el uso de lenguaje oral y enfatiza la construcción de vocabulario”

Sería obvio extenderse en las ventajas sobre el desarrollo artístico de los niños en un proyecto como la creación de una ópera, por eso insistimos en el carácter profundamente educativo del mismo. Bastará, para resumir, citar unas palabras de Mary Ruth McGinn, profesora experimentada y dinamizadora del proyecto en España a través del Teatro Real:

“Se produce un aprendizaje profundo y amplio cuando el entorno propicia que los alumnos se impliquen en la creación, el diálogo, la experimentación, el descubrimiento, la expresión propia, la asunción de riesgos, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y toda una serie de experiencias artísticas. La música es esencial en nuestra vida diaria. Es un catalizador que despierta nuestras emociones. La música motiva. Es lógico que la usemos como forma de ayudar a los alumnos a conectar los contenidos académicos en el aula de forma que tengan sentido para ellos. Y así, de esta forma, todas las áreas del aprendizaje convergen a lo largo del proceso. Esta forma de pensar está presente en todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que somos.

Para preparar a nuestros alumnos a ser pensadores educados que guiarán nuestro mundo con sabiduría, respeto y tolerancia, debemos centrarnos en lo que realmente queremos para la nueva generación, y para todos nosotros. Sólo así educaremos para el futuro y cambiaremos el mundo. Es nuestra obligación.”