

II COLOQUIOS SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA PRIORITARIA

LA CULTURA DE LA ESCUELA Y SUS VALORES

Conferencia - concierto “Enseñar con el arte”

La experiencia del IES Vallecas-Magerit

Ana Ligeró Lasa, profesora de Música

El contexto. El IES Vallecas Magerit recibió la propuesta de acogerse al plan de Centros prioritarios al reunir todas las condiciones que el plan contemplaba: un nivel alto de fracaso escolar, un elevado número de alumnos inmigrantes y de etnia gitana y un número considerable de profesores que pedían cambio de centro en el concurso de traslados.

Este es nuestro tercer año con el Plan de Mejora y debo destacar que hemos conseguido algunos logros muy importantes en el tema de la convivencia, la participación e implicación del alumnado en las actividades del Centro y la educación en valores. Entre los proyectos que se han llevado a cabo con mayor éxito puedo mencionar la renovación de la biblioteca y la adjudicación de una bibliotecaria; las actividades por el día del libro y por la interculturalidad que han llamado la atención en el barrio y se han incluido en el proyecto “Vallecas Calle del libro”; los talleres del proyecto Zeus sobre teatro musical, el taller de cine, los campeonatos deportivos escolares y el refuerzo educativo que se realizan por las tardes; el viaje a Francia con alumnos de 1er Ciclo y el Camino de Santiago con 1º de Bachillerato; citar como muy significativas también, las salidas que realizan los departamentos y las actividades de tutoría.

El esfuerzo y la dedicación de un importante número de profesores y evidentemente de jefatura de estudios que ha coordinado, facilitado e impulsado estos proyectos, han hecho posible que el ambiente en el instituto sea bastante bueno y que la convivencia se haya normalizado a la par que los alumnos poco a poco se han ido implicando y respetando este tipo de proyectos.

Por otro lado debo comentar que una serie importante de actividades del Plan de Mejora no se han podido realizar por falta de recursos externos y que nuestro programa adolece precisamente de depender excesivamente de estos recursos.

En cuanto a la agrupación de alumnos hay destacar como muy positivos los Grupos de Compensatoria Singular que han descargado un problema que existía en las aulas y han conseguido atender las necesidades educativas de un determinado perfil de alumnos.

Como último punto y éste un tanto negativo, hay que mencionar que en contra del compromiso inicial adquirido con la Administración, estos últimos años hemos sufrido un aumento en el porcentaje de alumnos inmigrantes y de etnia gitana y que de forma continuada recibimos incorporaciones de alumnos fuera de plazo. La ratio es muy alta (26-28) para un centro de estas características y el profesorado no puede atender la diversidad en las aulas. El nivel académico en general es bajo, en algunos casos muy bajo y se aprecia una disminución importante de nivel en los alumnos que nos llegan a 1º ESO. Titulan el 30% de los matriculados en 1º ESO. No hemos conseguido que los resultados académicos mejoren.

El planteamiento del Departamento de Música ha sido siempre potenciar el respeto, la participación, las aptitudes y las actitudes musicales y a la par trabajar los contenidos específicos de la materia. Se han impulsado los festivales, proyecciones, karaokes, bailes, grupos musicales y montajes colectivos preparados en el aula o fuera de ella. El departamento está satisfecho con los resultados que se consiguen en estos aspectos y por ello las calificaciones resultan mejores que en otras materias con mayor peso curricular.

El curso pasado 2006-2007 cuando recibí la invitación del Centro de Profesores para participar en el proyecto “Adoptar un Músico” casi sin pensarlo dije que sí. No sabía si sería capaz de involucrar a los alumnos en un proyecto como éste pero merecía la pena intentarlo. En esta charla de “buenas prácticas” quiero contaros mi experiencia y la de mis alumnos en este proyecto.

PROYECTO “ ADOPTAR UN MÚSICO” 2007-2008
“La Historia de un soldado” Stravinski

Dibujos de Juan Manuel Lopez Luna.
Alumno participante en el proyecto.

Adoptar un músico nos propone la creación y composición colectiva de una pieza musical en el aula, en torno a una obra y a un autor y el montaje de un Concierto sobre estas composiciones interpretado por los alumnos junto con los músicos de la Orquesta Nacional en el Auditorio Nacional. de Música.

En nuestro caso íbamos a trabajar sobre “La historia de un soldado” de Igor Stravinski y en la segunda parte del Concierto estos mismos músicos que habíamos “adoptado” iban a interpretar la obra original de Stravinski que además, iba a ser representada.

La idea del proyecto es de Mark Whitters, un gran pedagogo inglés que cuenta con el aval que dan muchos años de llevar acabo esta experiencia en los centros educativos ingleses con muy buenos resultados. La Orquesta y Coro Nacionales decidieron incluirlo en su proyecto didáctico en el curso 2004-2005, siendo ésta su tercera temporada.

El departamento de Artísticas del CRIF “Las Acacias” gestiona y coordina el proyecto con los IES participantes para que sea viable y eso es muy importante cuando uno piensa embarcarse en una aventura como ésta, sin una partitura, salir de la nada y llegar a tocar con los alumnos en el Auditorio en tan sólo 3 meses.

En una primera reunión en el Crif con los profesores involucrados, se aclararon las condiciones, la implicación de los Centros en el proyecto y las fechas. Había que hacer una sesión en el Instituto con los músicos y dos sesiones en el Auditorio además, del día del Concierto con su respectivo ensayo general y desplazamiento de instrumentos. El proyecto didáctico que nos pasó Mark por escrito para empezar a trabajar con los alumnos, me pareció impecable, tanto en la selección del material musical que íbamos a montar para nuestra “Historia de un soldado” como en las indicaciones para aplicar los métodos compositivos de Strawinsky en el aula.

Durante dos o tres semanas estuve muy ocupada, había que redactar unos documentos de aceptación e implicación del Centro, contar con jefatura de estudios, informar al profesorado, pedir su colaboración y lo más importante negociar el proyecto con los alumnos. Primero elegí un grupo de 3º ESO que era un poco desastre y numeroso (pensando en que algunos se retirarían) pero eran muy creativos e impulsivos haciendo música. No conseguí interesar más que a una tercera parte de la clase y decidí intentarlo con un grupo con mejores resultados académicos pero con bastante menos ímpetu a la hora de interpretar música y participar. Se mostraron dispuestos, sin demasiado entusiasmo y empezamos. Hablamos del soldado, la guerra, el alma y escuchamos y dibujamos sobre

sus músicas. Propuse a los demás profesores que incluyeran algunos temas relacionados con la historia de un soldado y me consta que en Lengua trataron el Fausto.

La primera sesión en el Auditorio Nacional fue sin alumnos, sólo los profesores con los músicos y Mark. Resultó todo muy claro y eficaz, además de distribuir los números musicales, horarios de visitas a los Centros y los músicos que iban a trabajar con cada instituto, realizamos un ejemplo de creación colectiva in situ muy práctico a la hora de aplicarlo con los alumnos en nuestra propia composición.

La cuestión era sencilla. Había que dividir la clase (unos 25 alumnos) en cuatro ó cinco grupos y cada uno inventar un motivo breve (un minuto) para un personaje o elemento de la obra (el soldado, el pueblo, el diablo...) Después había que buscar una pequeña variante del motivo, como si fuera el positivo y el negativo.

Secuenciando y superponiendo estos motivos y sus variantes se iba organizando poco a poco una composición musical.

Mark había seleccionado cuatro números musicales, uno por cada centro y además una danza del diablo colectiva para lo que había que traer organizados sólo los motivos de la danza y luego un final libre que aportaba cada grupo.

Nosotros teníamos que componer el **Tango** y el músico que nos iba a ayudar era Rafael Galvez, percusionista.

La única sesión que organizamos con él en el Instituto fue muy positiva, Rafa consiguió conectar con los chicos y transmitirles mucha energía, los chicos en principio se apuntaron al proyecto por aquello de no dar clase y tener contenta a la profesora. Después de esta sesión empezaron a tener ganas de hacerlo de verdad. Afortunadamente grabé la sesión, fueron como 2 horas donde primero escuchó los motivos inventados por los alumnos y luego empezó a superponerlos y a hacerles recitar encima. Consiguió que estuvieran doce minutos tocando in parar y que organizaran un gran crescendo hablado final. Cuando habíamos terminado dos alumnas se pusieron a bailar el tango y Rafa las animó a montar unos pasos. Así que todo el material salió de esta sesión.

El trabajo que realizamos en el aula a partir de ese momento se nos hizo un poco duro, a los alumnos y sobre todo a mí misma. Encajar los diferentes fragmentos musicales, repetir lo que no salía bien , conseguir distintos efectos y sobre todo el motivo final del Tango que habíamos pactado con Rafa, costó bastante, todo lo que sea relacionado con la voz supone un esfuerzo mayor, en estas edades quizá sea más sencillo para ellos tocar que hablar o cantar en grupo. El baile quedó muy bien, la música giraba en torno a él.

Los ensayos en el Auditorio, nos gustaron mucho a todos, el cambio de ambiente y Mark haciéndose cargo de la situación consiguieron que todo fluyera y se fuera encajando.

El Concierto era un lunes y nosotros asistimos al primer ensayo el viernes por la mañana. Un poco impresionados por la Sala, empezaron a tocar y lo demás fue solo, a Mark le gustó nuestro Tango y organizó las colocaciones y los demás motivos que teníamos para los números colectivos. Por la tarde estaban citados todos los Institutos para la 1ª sesión conjunta que fue impresionante. Mark mantuvo a todos los chicos callados y participando. Organizó dos números colectivos con una claridad de ideas envidiable. La energía que se generó esa tarde en el ensayo me persiguió todo el fin de semana.

El concierto fue el colofón, las cosas salieron muy bien, el engranaje de las diferentes piezas resultó estupendo y la emoción que supone tener el público delante hizo el resto.

El Concierto fue original, enriquecedor y participativo, los alumnos quedaron muy impresionados con el resultado final y el público también. Todos los comentarios fueron muy buenos aunque la gente decía que se les hizo muy corto. A mí se me pasó volando.

La vuelta al aula

Cuando el proyecto terminó, quedaban dos meses para terminar el curso. Los dedicamos a preparar el concierto de fin de curso, creo que todos queríamos mantener la sensación de montaje y concierto hasta el último momento. Como grupo se mantuvieron unidos y solidarios entre ellos pero sobre todo contentos, conmigo por un lado y con la música por haberles dado esta oportunidad.

Opiniones de los alumnos

“Ha sido una buena experiencia porque hemos aprendido a tocar los instrumentos y también nos hemos divertido mucho. Hemos conocido a mucha gente y hemos sentido lo que se siente en el escenario, cuando nosotros vemos una obra o concierto nos resulta fácil pero desde el escenario es muy complejo”. David D.

“Al principio, no me apetecía hacerlo pero me enteré que íbamos a perder muchas clases y principalmente me apunté por eso, luego cuando empezamos a tocar en clase me animé mucho más y ya empezaba a pensar que lo hacía por la experiencia musical.” David A

“El día del concierto estábamos muy nerviosos y creo que fue en ese instante cuando nos dimos cuenta de la importancia de nuestra actuación.” Olaya

“En el ensayo general nos salió perfecto y así llegó la hora de la verdad, salimos al auditorio tocamos y el resultado fue impresionante, jamás habíamos sentido nada igual, todo el auditorio se puso en pie y reventó a aplaudir...Fue una experiencia magnífica y creo que todos volveríamos a repetir” David A.

“ La verdad que cuando empezamos a prepararlo no teníamos mucha ilusión y pensábamos que nos íbamos a aburrir...pero cuando empezamos a tenerlo claro y ensayarlo nos fuimos ilusionando.”Olaya

“Para mí esta experiencia fue fantástica, solo el hecho que nuestra clase estemos unidos, los profesores contentos por nosotros y nuestros padres valoren nuestro trabajo esa sensación no la cambio por ninguna de mis experiencias musicales que he tenido. Fue un día muy especial del cual no me olvidaré nunca.” Yohanna

“De esta experiencia solo puedo sacar cosas positivas tanto de la riqueza musical como la responsabilidad que hemos adquirido”. Olaya

“El hecho de tocar en un Auditorio era mi “sueño” desde que vi tocar a mi padre en un concierto. Para mí ha sido el mejor proyecto de toda mi vida y muy bonito”. Mario

“ Cuando llegó el gran día, todo salió mejor de lo que yo esperaba. No había visto en mi vida a tanta gente aplaudiendo tan fuerte” Busaina

“Al principio cuando nos dijeron de participar en esta actividad no quería pero poco a poco rectifiqué y la verdad si no llego a participar me hubiera arrepentido” Noa

“Me lo pasé muy bien como todos mis compañeros y me gustó, no pasé vergüenza ni nada. Estuvo muy bien, me gustó muchísimo y volvería a repetir” Juan Manuel