

Autora

Arévalo Galán, Azahara

Título

El coro como superación de dificultades: Los Músicos del Duque

Resumen

Los alumnos de Palmeras en su mayoría pertenecen a familias desestructuradas donde los problemas, económicos, sociales y afectivos de sus adultos le influyen notablemente en su infancia y en un correcto desarrollo cognitivo. La música se plantea como una herramienta útil que compensa las carencias y déficit, reeducando las habilidades sociales, enriqueciendo la inteligencia intercultural y emocional de los que la sienten, la viven y la practican. El canto coral supone además de la educación de la voz, la adquisición de hábitos posturales, la ubicación en el propio espacio respetando los ajenos, la afinación, la escucha atenta de las voces e instrumentos y el aprendizaje de los diferentes repertorios; principalmente repertorios populares.

Palabras clave: educación vocal, coro, exclusión social, interculturalidad, inclusión, convivencia.

Punto de partida: Educación vocal e interculturalidad

La creación de un coro en un centro ubicado en un lugar desfavorecido socialmente, se convierte a la vez en un reto para profesionales, alumnado y comunidad. El centro se ha visto favorecido por las diferentes leyes y ayudas orientadas hacia la

compensación educativa, sin embargo estos enfoques posibilitaban “modelos de actuación, en los que se trabaja a partir de la diferencia de determinados colectivos y no de la inclusión de cada uno de los individuos, con sus diferencias y necesidades personales”¹. La creación de una agrupación vocal nace con el propósito de atender y aunar diferencias, priorizando su atención sobre los cursos menores puesto que para que “un programa sea eficaz debe ser temprano”².

La presencia de la música como punto de partida en la vida de los alumnos del C.E.I.P. “Duque de Rivas” quedaba reducida a la presencia del flamenco como arte interpretado en las calles, fiestas familiares y compromisos sociales. El flamenco pertenece al folklore propio de la zona, proporcionando conocimientos sobre las culturas del pasado, permitiendo reconstruir parte de lo que puede perderse. Este “folklore representa la alegría y la belleza del arte que penetra en el corazón y el alma de los habitantes y tiene un campo extenso de expresión”³. Se convierte también el flamenco, en el punto de partida y referencia ya que “la música es el producto principal que plasma todos los valores, creencias y sentimientos de una cultura”⁴. Producto que nos sirve como puente para conocer la realidad y los intereses del alumnado. Sin embargo, a pesar de la riqueza cultural y musical del flamenco, es el único punto de referencia musical que los

¹ A.A.V.V. (2011). La educación intercultural en los centros escolares españoles. REIFOP. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/download/articulo/3678774.pdf> (Consulta 11/12/2014)

² López López, E. (2007). Educación compensatoria. Efectos perdurables de la temprana implicación paterna RELIEVE, v. 13, n. 2. Disponible en: http://www.uv.es/RELIEVE/v13n2/RELIEVEv13n2_1.htm (Consulta 13/12/2014)

³ Epelde, A. (2011). La interculturalidad en la educación a través de la música infantil. Dedicar. Revista de Educação e Humanidades. Nº 1. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/download/articulo/3625397.pdf> (Consulta 15/11/2014)

⁴ Bernabé, M. del M. (2012). Cómo organizar interculturalmente el aula de música de secundaria. I Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Innovagogía. Disponible en: <http://riemann.upo.es/congresos/index.php/innovagogia2012/linnovagogia2012/paper/view/5> (Consulta 23/12/2014)

niños y niñas conocen, por lo que la formación aunque nutrida, es pobre a la vez porque carece de diversidad. Es su única cultura.

En numerosos estudios que relacionan el factor de la interculturalidad y la música se reconoce los aspectos positivos que fomenta esta disciplina para la mejora de sociabilidad del alumnado con personas cuyas raíces son similares y diferentes: "El reto de la interculturalidad consiste en formar al individuo como un ser capaz de combinar la cultura propia con aquella que tiene más próxima, de forma que pueda comprenderla y desplazarse de una a otra sin problemas, sin perder su propia identidad en el proceso"⁵. La misma autora María del Mar Bernabé, especialista en esta temática, afirma la importancia de la música como puente para construir un auténtico sentido de pertenencia entre culturas propias y ajenas, además de fomentar a través del estudio del repertorio la competencia tanto intercultural como lingüística. Por todo ello, "la música se convierte en el vehículo más adecuado para el trabajo de la interculturalidad, destacando en ella su dimensión como lenguaje, como goce estético y como medio de comunicación entre los seres humanos"⁶

En la actual legislación queda reflejada la importancia del conocimiento del patrimonio cultural, artístico y musical de la comunidad andaluza, de esta forma se reivindica la presencia de sus peculiaridades culturales en el currículo de la mayoría de

⁵ Bernabé, M. del M. (2013). Interculturalidad y nuevas tecnologías en la clase de música de educación secundaria. Vol. 14, Nº. 2. Teórica de la Educación, Educación y cultura en la sociedad de la información. Universidad de Salamanca. Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/10222/10631 (Consulta 27/12/2014)

⁶ Bernabé, M. del M. (2012). Importancia de la música como medio de comunicación intercultural en el proceso educativo. Teoría de la educación. Nº 24. Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3743/article/viewFile/10357/10796 (Consulta 04/01/2015)

las asignaturas. En música, "las canciones y danzas populares fueron incluidas para su estudio, en un intento de difundir el patrimonio propio de cada comunidad autónoma para evitar su extinción y una homogenización con respecto al resto de comunidades"⁷. Sin embargo es necesario conocer tanto el patrimonio regional y nacional como el internacional puesto que "estamos abocados a la sociabilización y la convivencia con personas de diferentes culturas, esto implica de forma intrínseca, la adopción de una actitud abierta hacia la convivencia"⁸.

Los músicos del duque: Origen, desarrollo y reciclaje

El contexto donde los maestros del "Duque de Rivas", desempeñan su labor, dificulta con exceso la realización de un buen trabajo. Los alumnos carecen de normas, de hábitos saludables, de valores éticos y educativos. Sin embargo la realización de actividades musicales que producen motivación, organización, expresión y adquisición de nuevos aprendizajes potencian la actitud positiva orientada a conseguir un buen clima de centro. Los niños y niñas del centro, pueden llegar a ser lo mismo que otros, puesto que a través de su voz pueden producir mensajes que demuestran que, a pesar de todo, son niños los que cantan. La educación coral y vocal aumenta el interés por la música del alumnado y del profesorado por acercarles otro tipo de canciones que aumentan su bagaje musical.

⁷ Bernabé, M. del M. (2013). Globalización, contextos pluriculturales y contextos educativos musicales. *Intersticios: Revista sociológica de pensamiento crítico*. Vol. 7, Nº. 2. Disponible: <http://www.intersticios.es/article/view/11295/8236> (Consulta 07/01/2015)

⁸ PÉREZ, S, (2013). El desarrollo de la competencia intercultural a través de la educación musical: una revisión de la literatura. *Revista Complutense de Educación*. Vol. 24 Núm. 2. Disponible: <http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/42080> (Consulta 15/12/2014)

En los inicios corales de la agrupación contaban con una participación de unos 20 alumnos/as del centro, sin embargo este número ha sido variable, ya que en un principio el número de integrantes era mayor, pero debido a las malas prácticas y comportamientos así como la coordinación de la actividad con la acción tutorial, se ha visto oportuno reducir el número de participantes, sobre todo aquellos pertenecientes a cursos superiores que no prestaban demasiada atención en las prácticas vocales e impedían el trabajo colectivo de sus compañeros/as.

A lo largo de los siguientes cursos, el coro de los "Músicos del Duque" crece como taller de incentivos, impartido en una sesión semanal de una hora y media de duración con horario variable. Es realizado dentro del aula de música del centro, ubicado dentro del horario de guardia de la profesora de música. Los ensayos tienen el objetivo de participar en conciertos u actividades orientadas a la puesta en escena del repertorio vocal practicado. Los alumnos de secundaria siguen participando en la actividad más como músicos que como cantantes, acompañando algunas melodías con las flautas y diversos instrumentos de percusión. En los últimos cursos también se ha favorecido desde el centro de profesores de Córdoba la apuesta por la formación coral de los maestros y profesores de música, con cursos que potencian las creaciones de coros en entornos escolares y las puestas en escena. Los alumnos/as que en líneas generales habían vivido pocas experiencias con la realización de audiciones en público, han visto cumplidos sus sueños y expectativas al ser escuchados y escuchar como los coles de Córdoba cantan.

El profesorado del centro disfruta de la mejora de los resultados musicales de los cuales el coro es testimonio y busca incansablemente la participación de las familias

dentro de las actividades musicales como receptores de las canciones que cantan sus hijos. Lo más significativo para los docentes es la realización de la actividad a pesar de las dificultades valorando la escucha de los compañeros y la importancia que para cada niño y niña supone el subirse a un escenario, colocarse para cantar y ser escuchado. El profesorado también defiende la idea de globalización y de tratamiento interdisciplinar de la música en este tipo de trabajos. El alumnado no sólo canta dentro del coro, también elabora los carteles de los conciertos, las invitaciones, la decoración del escenario y de las paredes, asistiendo previamente a diferentes conciertos didácticos musicales para poder apreciar la misma experiencia como público.

La buena predisposición que presenta el alumnado hacia el área de educación artística es un factor determinante para la utilización de la educación coral como un imán que puede derivar la implicación de los niños y niñas hacia otras áreas que presentan mayor dificultad en el aprendizaje. La organización de un coro dentro un colegio supone un conjunto de cambios a nivel organizativo funcional y curricular. Las actividades musicales irán orientadas a incrementar la actividad dentro del salón de actos del centro que hasta la fecha se utilizaba en contadas ocasiones. De igual forma aumentarán las actividades lúdicas orientadas hacia la audición musical del alumnado como público y como oyente, luchando contra el miedo del profesorado de unir todos los cursos en actividades conjuntas con el objetivo de evitar conflictos.

La actividad coral, principalmente une a las personas en una agrupación donde se establecen diferentes relaciones sociales orientadas hacia el canto común. La convivencia, la armonía y la mejora del clima entre sus componentes es un factor útil y

necesario para transmitirlo de clase en clases, de familia en familia, de generación en generación y que influya sobre la educación del alumno, del centro y del barrio.

Los principales problemas a la hora de iniciar y desarrollar el aprendizaje coral vienen por la falta de hábitos normalizados y los conflictos que se derivan de los mismos. Uno de los problemas más graves de los alumnos y alumnas del centro, es la falta de estímulo para escuchar a las personas que realizan cualquier tipo de explicación, de aquí los problemas de atención, retención y aprendizaje de los mensajes que los docentes quieren transmitirle. Sin embargo en el caso del aprendizaje del canto, si las piezas elegidas no ofrecen excesiva dificultad suelen escuchar y atender para aprenderlas.

La puesta en escena de las diferentes actuaciones también ha reflejado los miedos de los alumnos y alumnas del centro. Este miedo no sólo es fruto de la falta de hábitos sino también de la exclusión social y la visión que poseen de ellos mismos. La potenciación de este tipo de actividades les ayuda a desinhibirse, a canalizar sus frustraciones y a ofrecer lo mejor de si mismos independientemente del resultado, puesto que no se conciben las actuaciones como competiciones sino como fruto de los resultados de un sacrificio y un trabajo, cuestiones necesarias para el desarrollo madurativo del alumnado, y de gran validez para su vida futura como adultos.

Nuestro alumnado no sólo actúa como músico y artista en ocasiones también es el público de otras actuaciones exteriores o de las representadas por sus propios compañeros. Con la actividad coral, también se educa un público y a futuros melómanos que deben aprender a comportarse dentro de cualquier auditorio independientemente del

contenido que se ofrezca en el mismo. El trabajo final queda plasmado a través del blog creado con el objetivo de motivar a nuestro alumnado y dirigir su mirada hacia el análisis de las actuaciones, hacia la reflexión sobre las actuaciones que pueden ser mejoradas y hacia la valoración de su propio trabajo. El blog contiene diferentes apartados donde se refleja la actividad musical del centro. Los puntos más destacados son aquellos en los que se incluyen fotografías y videos de la convivencia de familias y actuaciones del alumnado del coro, en este mismo apartados los alumnos pueden comentar abiertamente con críticas constructivas sobre la experiencia o la actuación.

Conclusiones finales

Finalizamos compartiendo el interrogante que plantea Santiago Pérez: "¿Se puede modificar la conducta de una persona que canta en un coro?"⁹ Su respuesta valora el conocimiento que es adquirido por cualquier persona a través de la música y la actitud determinada que nace orientada hacia su aprendizaje. El coro escolar enriquece cualquier centro por su capacidad inclusiva, mejorando la autoestima del alumnado, disminuyendo sus niveles de depresión, trabajando las diferentes coordinaciones físicas y motoras, desarrollando la percepción, socialización, relajación y expresión. El canto coral "produce una gran satisfacción personal que se convierte no sólo en un excelente experiencia musical, sino también en un importante factor de sociabilización en un grupo"¹⁰.

⁹ Pérez, S. (2014). El canto coral: una mirada interdisciplinar desde la educación musical. Estudios pedagógicos. Vol. 40 nº 1. Disponible en: <http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v40n1/art23.pdf> (Consulta 26/12/2014)

¹⁰ Pascual, P. (2007). *Didáctica de la música para primaria*. Madrid: Pearson.

El eje motor de un coro será la voz de sus componentes, éstas constituirán “cauces de expresión y comunicación”¹¹. Sin embargo no solo las cualidades vocales serán determinantes se deberán admitir a todos los niños que lo deseen”¹², fomentando la cultura musical desde su estado más natural: el deseo y el interés por hacer música. “La música es un arte que penetra por los sentidos, antes de que los sujetos sean capaces de racionalizar intelectualmente los contenidos que les llegan a través de la misma, y eso hace que se dejen invadir y seducir por los sentimientos que les provoca”¹³.

El gran sueño de un docente de música es disfrutar de la vivencia musical de cada uno de sus alumnos/as fuera y dentro del aula. El gran sueño de un maestro en Palmeras es ver crecer a sus niños/as con la ilusión de que a través de la educación pueden cambiar y mejorar sus vidas. El coro: “Los músicos del Duque” une ambos sueños y planta una semilla que espera ver germinar en cada una de las canciones, ensayos y conciertos que protagonizarán este alumnado, que puede llegar a ser tan grande como cualquiera. Cada uno de los objetivos, contenidos, fases e indicadores de evaluación van orientados a mejorar no sólo la calidad vocal del alumnado al que va dirigido este gran proyecto, sino el espíritu crítico, la capacidad de reflexión, la armonía vital y la convivencia de los mismos. Soñamos cantar y a través de la canción haremos realidad las voces de un sueño, con el fin de ofrecer algo más que la simple voz de un niño, sino la voz que sale de un alma; nuestro coro, que busca un lugar, simplemente para ser escuchada.

¹¹ Estavillo, M. del Carmen (2001). La voz: como recurso para la educación, rehabilitación y terapia en el ser humano. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Nº 42. Disponible: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/233606.pdf> (Consulta 11/01/2015)

¹² Shirokij, I. (2002). Organización de conjuntos vocales. Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas. Nº 7. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2016113.pdf> (Consulta 11/01/2015)

¹³ Ortiz, M. A. (2010). Tendiendo puentes hacia la interculturalidad. Granada: Universidad de Granada. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/448772.pdf> (Consulta 13/01/2015)
