

Julio 2008

LA MÚSICA AMANSA A LAS FIERAS

Mario Horcas Villarreal

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Horcas Villarreal, M.: *La Música Amansa a las Fieras*, en *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, julio 2008. www.eumed.net/rev/cccss/02/mhv.htm

Introducción

Bajo el título “ La Música Amansa a las Fieras”, pretendo desarrollar una experiencia propia que tuve en uno de los Centros Educativos donde ejercí mi labor como docente durante el curso 2004/2005.

Esta unidad didáctica, que recomiendo se ponga en práctica durante el primer trimestre del curso, se compone de una serie de actividades que convergen, todas ellas, en el lema “ Fecisti patriam diversis gentibus unam” , de Rutilio Namanciano que se han trabajado en horario de tutoría, con la colaboración del Departamento de Orientación y el Departamento de Música del I.E.S. “ Profesor Andrés Bojollo”, de Puente Genil, Córdoba.

La principal razón que me ha llevado a desarrollar este aspecto se basa en el hecho de que cada vez es más frecuente encontrar alumnos de diversas culturas en una misma aula.

Son, por tanto, razones de tipo psicológico, sociocultural y pedagógico, las que nos llevan a tratar esta realidad cada vez más palpable.

Como profesor de Instituto de Educación, considero fundamental, aunque los contenidos podrían trabajarse en cualquier época del año, tratarlos en el primer trimestre, aunque haya una actividad que se prolongue algo más en el tiempo y se extienda hasta el 30 de enero, actividad final de la unidad que dará pie a trabajar otros aspectos no menos importantes sobre la temática de la Educación para la Paz a modo de contenido latente y atemporal, que deje entrever lo enriquecedor, interesante e importante que es “ la interculturalidad”.

Justificación de la Unidad.

El ser humano siempre ha encontrado formas de comunicarse. Por supervivencia, por su condición social y por la necesidad de expresarse.

Según recientes investigaciones, parece que la música fue antes que el lenguaje oral, ya fueran sonidos entonados por la voz o sacados de instrumentos rudimentarios como huesos huecos, caracolas, troncos vacíos...

En todas las civilizaciones conocidas la música tiene un papel insustituible como vehículo para comunicarse con la divinidad, (música religiosa), para expresar sentimientos (cantos de boda, de cortejo, de nacimientos, de funeral, de guerra..) y para identificarse como comunidad (himnos).

Como todo lenguaje tiene los siguientes elementos:

- Emisor.
- Receptor.
- Mensaje.
- Canal de comunicación.
- Código. El lenguaje musical específico y los sonidos que se emiten.

Este lenguaje tiene la característica de que puede ser igualmente entendido por individuos que hablan distintas lenguas, que viven en lugares diferentes, que tiene costumbres, religiones, trabajos y formas de ver la vida diversas. También trasciende el tiempo, habiendo llegado hasta nosotros melodías bellísimas compuestas hace siglos.

Todo lo dicho justifica, sobradamente, que “utilicemos” el área de Música para desarrollar, a través de su estudio, el concepto de interculturalidad y ofrecer de ese concepto una visión positiva a los alumnos, evitando así posibles actitudes racistas o xenófobas en el contexto escolar.

Objetivos

1. Conocer obras musicales relacionadas con la paz y el respeto de los derechos humanos.
2. Analizar y concienciarse del papel que puede tener la música, en concreto, y el arte, en general, para conseguir la paz.
3. Interesarse por la música de otras culturas y de la propia.
4. Conocer los signos de alteración de las notas.
5. Entender la música como actividad ajena a estereotipos sociales y roles sexistas.
6. Danzar y sincronizar los movimientos con la música.

Actividad 1

La primera actividad que desarrollamos con el grupo/clase consiste en la proyección en DVD de la conocida película “ Los chicos del Coro”.

Mediante esta actividad se trata de concienciar al alumnado sobre la idea de que el diálogo social ofrece más ventajas que la represión.

SINOPSIS: Un internado/correccional, en 1949, tras la guerra mundial, en una Francia llena de conflictos sociales y de pobreza, en que muchos niños eran huérfanos de guerra, y otros de familias de precaria economía. Se presentan dos antagónicos modos de ver la realidad, y por lo tanto dos visiones de la enseñanza, que permiten comprobar las ventajas del diálogo educativo sobre la imposición del castigo. El educador, Mathieu, es un paradigma del educador que intenta llegar a las personas y desde ahí sacar lo mejor de ellas mismas. La música se convierte en un medio privilegiado para cambiar a las personas y transformar el mundo.

Objetivos: la importancia de Educar a los niños en la Cultura de Paz, Cooperación y Solidaridad y en la lucha por eliminar las barreras sociales, el clasismo social...

Esta película es muy rica para abrir un debate en el aula.

Entre las cuestiones que les proponemos al alumnado se destaca el siguiente cuestionario:

El correccional

Su nombre: ¿Qué te sugiere «El fondo del estanque»?

Su aislamiento: la verja. La lejanía del pueblo.

La casona. Sus instalaciones

La actitud del director

Comenta la frase de Rachin, el director, que representa una forma de ver la vida y la educación, al reconocer su error tras castigar a un inocente:

«Si hoy no es culpable, lo habría sido mañana. Esa gente no tiene remedio»

«Observe la bondad natural de nuestros internos», (ironizó después de que el viejo Maxence ha sido herido)

Expresa alguna característica más del director, su forma de actuar, su sentido de la disciplina. Su trato sumiso con la autoridad. Su trato prepotente con educadores e internos.

La mirada de Mathieu

Le dice a Chabert, el profesor de gimnasia que terminará siendo su aliado, «Usted ve mal por todas partes»

Comentar la figura de Mathieu. Por qué está en el internado. Su fracaso. Su éxito.

Comenta la frase: «No cantan bien, pero cantan. Incluso en algunos buenas voces. Realmente no se debe decir que no se puede hacer nada con ellos. Yo que pensé olvidarme de la música para siempre. Jamás digas jamás. Siempre hay cosas que intentar».

El método disciplinario y educativo

Qué te parece el método disciplinario del internado: El principio acción-reacción. Sus ventajas e inconvenientes si las ves.

¿Hay otros caminos posibles?

Crees que los internos también aplican el mismo principio? ¿Cuándo? Cita algún momento o situación.

El método educativo de Mathieu

Has observado la estrategia que ha seguido Mathieu para iniciar a los niños en la educación.

El coro. Dificultades con el director. Dificultades con los niños.

Éxito con los niños. ¿Cómo actúa para lograrlo?

El coro como proyecto común

Las relaciones entre los niños. Las de los niños el resto de los educadores y cuidadores.

Comenta estas escenas:

1.

Después de que Lequerrec ha sido descubierto como responsable de la caída que ha sufrido el Sr. Maxence.

Lequerrec: Piedad, señor.

Mathieu: Ha tenido usted piedad por el que está en su lugar. Y por el pobre Maxence. No quería hacerle daño. Sólo era una broma.

Mathieu: ¿Una broma? Escucha, llegaremos a un acuerdo. Le has hecho mucho daño al señor Maxence. No te voy a llevar ante el director, pero te voy a castigar de todas las maneras. A partir de ahora en vez de hacer el tonto en el recreo trabajarás en la enfermería. Vas a ser el enfermero del sr. Maxence, vas a cuidar de él hasta que se cure. ¿Estás de acuerdo?

2.

Mathieu (en off) Sentí una bocanada de alegría y optimismo. Se lo habría gritado al mundo entero. ¿Pero quién habría escuchado? A mí de cuya existencia nadie sabía. El gran artista iba a recuperar su condición de hombre. Me llamo Climent Mathieu, músico fracasado, vigilante en paro.

Morhange: Climent Mathieu siguió enseñando música hasta el final de sus días. Sin intentar darse a conocer. Todo lo que hacía se lo quedaba para él. ¿Para él? No, no sólo para él .

Comenta los personajes de Pepinot y Pierre como adultos.

- ¿qué les ha dado Mathieu?
- ¿Cuál es su reconocimiento?
- ¿ Por qué dice que no sólo para él.?

Debate y opiniones personales.

La duración de esta actividad es de 5 sesiones de 1 hora de duración cada una de ellas.

Además de darle una visión diferente sobre el arte de la música, se ofrece también una dimensión concreta y clave del séptimo arte, del cine:¿cómo puede contribuir un individuo a mejorar el mundo? Sabemos que el cine no puede cambiar las cosas, pero puede despertar las ganas de intentarlo. Nos gusta salir de ver una película con ganas de identificarnos con el personaje principal, es lo que se llama **visión catártica del cine**.

Actividad 2.

Tras el visionado del DVD nos llevamos a los alumnos al aula de informática y nos centramos en la búsqueda de respuestas sobre el siguiente cuestionario:

1. Características de la música popular moderna.
2. ¿Cuáles son los instrumentos electrónicos?
3. ¿Qué cantante era considerado como el "Rey del Rock and Roll"?
4. ¿De qué ciudad británica procedían los Beatles?.
5. ¿De qué banda surgida en los 60 son componentes Keith Richards y Mick Jagger?
6. Nombra los principales grupos punk.
7. ¿Qué artistas son importantes dentro del country neo-tradicionalista?
8. ¿Cuál es el tema principal de la canción "Imagine" de John Lennon? Consulta la letra.
9. ¿En qué estilo musical son habituales el banjo y la guitarra hawaiana?
10. ¿Cuáles son las influencias del soul?.

11. ¿Qué corrientes hay dentro del blues?
12. ¿Qué guitarrista blanco es famoso dentro del blues?
13. Características del jazz.
14. Instrumentos utilizados en el jazz.

La finalidad de esta actividad es la de mostrar al alumnado que existen múltiples corrientes musicales, gran multitud de registros y diversas culturas que entienden la música como expresión del pensamiento y sentimientos y que éstas perspectivas son tan válidas como la que nuestra cultura o visión personal nos proporcione.

En definitiva, el respeto por la interculturalidad.

Actividad 3.

Siguiendo con los objetivos y contenidos generales propuestos en este trabajo, la tercera actividad se basa en la celebración de “ El Día Escolar de la No-violencia y la Paz”, fundado en 1964 y conocido también como “Día Mundial o Internacional de la No Violencia y la Paz, que se celebra, como sabemos, el día 30 de enero y es una iniciativa pionera, no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria practicada ya en los Centros Educativos de todo el mundo.

Se celebra con motivo de la muerte de Gandhi, el hombre de “alma grande”, que con su lucha pacífica y sus acciones de no violencia consiguió que la independencia de la India, su país natal, se hiciera realidad.

Durante los meses de Diciembre y Enero, hasta el Día 30, nos ocuparemos del estudio y ensayo a flauta de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que interpretaremos durante las fiestas que ese Día se celebra en nuestro Centro, como una actividad más de celebración del Día de la Paz.

Beethoven.9ª Sinfonía. Himno de Europa.

La vida de este genial músico es un ejemplo de valor y lucha. Para un músico, quedarse sordo es algo terrible y eso fue lo que le sucedió.

La incompreensión y las burlas de la gente motivó que se convirtiera en un hombre arisco y retraído. Se instaló en un pueblecito cercano a Viena, Heiligenstad, donde escribió una especie de testamento. Su vida ya no tenía sentido.

Pero de forma verdaderamente heroica se sobrepuso a su angustia y decidió dar al mundo lo mejor que tenía y seguir componiendo. Ya no podía dar conciertos de piano, pero en estas circunstancias nacieron obras tan importantes como la Sinfonía nº 3 “Heroica”, la nº 6 “Pastoral” y la nº9 “Oda a la alegría”.

El poeta Shidler, amigo de Beethoven compuso un poema titulado “Oda a la alegría” cuya letra dice:

“Escucha hermano la canción de la alegría/
El canto alegre del que espera un nuevo día/
Ven, canta, sueña cantando/

Vive soñando el nuevo sol/
En que los hombres volverán/
A ser hermanos/
Si en tu camino solo encuentras la tristeza/
El canto amargo de la soledad completa/
Ven, canta, sueña cantando/
Vive soñando el nuevo sol/
En que los hombres volverán/
A ser hermanos
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra/
búscala, hermano, más allá de las estrellas.
Ven, canta, sueña cantando/
Vive soñando el nuevo sol/
En que los hombres volverán a ser hermanos.

Este poema impresionó vivamente a Beethoven, y compuso una Sinfonía introduciendo una novedad: un coro que cantaba la "Oda a la alegría"
Esta melodía nunca ha perdido su frescura y ha sido fuente de miles de canciones y hasta un "rock", perteneciente al 4º movimiento de la 9ª Sinfonía, orquestado y cantado por Miguel Ríos en la década de los 60.

Fue dirigida por el propio Beethoven en su estreno y el público, emocionado, estalló en aplausos. Él, abstraído y sordo, pensando que se reían de su frac verde (no había podido alquilar uno negro por falta de dinero), siguió dirigiendo hasta que el primer violín le tomó del brazo y le hizo girar para recibir el homenaje de los asistentes.

Actualmente es el Himno de Europa por representar un mensaje de esperanza en una convivencia más humana y el valor de la lucha y el coraje para ofrecer a los demás lo mejor de uno mismo.

Actividad 4

Junto con el Departamento de E.F y Música se coordina esta actividad; la última de esta unidad y que consiste en el ensayo de varios bailes realizados por nuestros alumnos y elegidos por ellos en función y virtud de sus intereses y nacionalidades.

Lo cierto es que en aquellas ocasiones en las que he podido participar en estos bailes, se han podido representar una gran gama de culturas o etnias y ha habido una gran participación del alumnado.

Valoración

A pesar de no ser un Centro muy conflictivo, se encuentra en una zona marginal, entre el alumnado se presentan, a veces conflictos, sobre todo en horas de recreo, a la entrada y salida de clases.

Por esto nuestra Plantilla nos planteamos este curso trabajar con más ahínco en estos temas y llevar a cabo, entre otras, las actividades desarrolladas en nuestra unidad.

Desde el Departamento de Orientación, se han contemplado en el Plan de Acción Tutorial y en nuestro R.O.F. múltiples valores y normas de convivencia para alumnos , profesores, padres, elaboradas colectivamente y de forma consensuada.

En ellas se ha trabajado activamente y todos esos sectores han participado y actualmente participan con una gran motivación.

De hecho la idea de celebrar el Día 30 desde nuestro Centro y a puertas abiertas, se ha realizado por primera vez este curso y sinceramente ha sido un gran éxito en el que toda la Comunidad Educativa se ha volcado (el Ampa se ha encargado de la elaboración de comidas para el disfrute del día de la Paz y junto al profesorado han contribuido a que lo que era a comienzos de curso una simple idea plasmada en un papel sobre una vida que se augura extensa y que ya dura tres años).

Tengo que decir que mi experiencia personal en el Proyecto es muy positiva, no ya por lo que hemos comentado, que sería más que suficiente; sino porque hemos llegado a entablar unos lazos afectivos, relaciones de complicidad y un buen clima que vivo día a día en mi Centro y que ha sido posible gracias a la Directiva al completo, a los padres/ madres y profesores que integramos la gran familia del “Andrés Bojollo”.

La verdad es que recomiendo que los Centros Educativos pongan en práctica esta experiencia, aunque soy consciente de que estamos empezando y de que nos queda mucho camino por recorrer y muchas otras que mejorar (en próximos mercadillos y actividades, queremos incluir más coeducación, medioambiente, educación vial, vida sana, y contar con más ayuda, intentar que el Ayuntamiento colabore con nosotros e incorporar otros talleres, como cómics, reciclado... .

Bibliografía

- Eualter. Red de recursos en educación para la Paz
- Educación en valores: Educación para la Paz
- WagingPeace.org
- Educalia.org
- Página de la Junta de Andalucía/Recursos Educación
- <http://www.transcend.org/> foro
- <http://www.infoescuela.com/infoescuela/index.cfm>
- <http://www.educared.net/>
- http://www.wagingpeace.org/menu/issues/peace-&-war/start/100-peace-ideas/100-peace-ideas_espaniol.htm
- <http://www.educalia.org/tolerancia0/jsp/recursos.jsp?idioma=es>

- <http://www.educalia.org/tolerancia0/jsp/recursos.jsp?idioma=es>
- <http://www.cuak.com/?m=20071029>