

FICHA DE PROYECTO

Candidatura 30

Título: La composición de una "ópera escolar" como recurso motivador de la creatividad, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo integral de nuestros alumnos

Número de autores
Uno
Centro educativo
CEIP General Izquierdo
Área curricular
Este proyecto está diseñado para trabajar, de forma integrada, las tres disciplinas enmarcadas dentro del Área de Educación Artística: Música, Plástica y Dramatización, junto al Área de Lengua y Literatura, por su estrecha e íntima relación a la hora de interpretar y musicalizar un texto.
Tema del proyecto
La creación de una ópera escolar conlleva un periodo de trabajo largo e intenso. Primero, se desarrolla un <i>libreto</i> que narra una historia o acción puntual (en este caso, nos sirve para analizar y reflexionar sobre nuestra conducta). Después, el texto es <i>musicalizado</i> , ayudándose para ello de diversos instrumentos. Por último, se expone el trabajo en escena, necesitando elaborar un decorado apropiado para la ocasión.

Resumen del proyecto
El hecho de "crear", fomenta que nuestros alumnos se expresen de forma natural, permitiendo que afloren todos sus sentimientos. Para ello, emplean múltiples destrezas adquiridas a lo largo de las diversas áreas que se proponen en nuestro currículum.
Si a ello unimos que el trabajo, en nuestro caso la "ópera escolar", se hace de manera colectiva, entre todos, damos a entender que no sólo vale con expresarse uno mismo correctamente, sino que también se ha de escuchar y respetar las opiniones y decisiones de los demás. De este modo, dentro de un trabajo cooperativo, los niños desarrollan un texto que posteriormente musicalizan, y finalmente dramatizan en el escenario.
En la parte literaria, los alumnos debían buscar y plasmar un hecho o acción cotidiana que les resultara digna de denuncia social (malos tratos, insultos, etc.). Para mi sorpresa, no fueron pocos los temas propuestos, pero de entre todos ellos, uno nos llamó rápidamente la atención: el racismo y la xenofobia que hoy sufren muchos niños en los centros escolares. En mi clase hay un 25% de alumnos inmigrantes, por lo que el tema escogido estaba muy latente entre nosotros.

Tras varios días de trabajo en pequeños grupos, reflexionando sobre el tema y exponiendo las ideas a la totalidad de la clase, se llegó a establecer el argumento de nuestra ópera: *Chiming*, una niña china, ha de venir a España por motivos laborales de su padre. No será bien acogida en su nueva clase, aunque gracias a la meritoria acción de *Brus* (un compañero que intenta ayudarla), y al esfuerzo que ella misma realiza para ahuyentar sus miedos, conseguirá finalmente ser aceptada por todos.

Una vez elaborado el texto completo o *libreto*, sólo quedaba "musicalizarlo". Para ello, trabajaron igualmente en grupos pequeños, utilizando los instrumentos existentes en el aula de música y desarrollando dos estilos musicales distintos: los recitativos (para los diálogos), y los números musicales o canciones.

Tras diseñar y preparar los decorados, sólo faltaba ensayar y... ¡abrir el telón!

Objetivos del proyecto

Los objetivos planteados para este proyecto son:

- Desarrollar capacidades creativas y expresivas en nuestros alumnos, utilizando para ello lenguajes tan diversos como el literario, el musical, el plástico o el gestual.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, fortaleciendo simultáneamente el sentimiento de autoconfianza y de pertenencia al grupo.
- Fomentar el gusto por la escritura, la música, la interpretación y cualquier manifestación artística o cultural que podamos encontrar en nuestro entorno.
- Denunciar comportamientos antisociales como el racismo o la xenofobia, dando a conocer, en contraposición, valores formativos como la igualdad, la solidaridad y la tolerancia.
- Potenciar el desarrollo del currículum desde una perspectiva más global e integradora, facilitando a nuestros alumnos un mayor aprendizaje significativo.
- Reconocer la importancia de escuchar y respetar las decisiones y opiniones de los demás cuando se trabaja de forma cooperativa, apreciando lo que puedo aprender de mis compañeros.
- Crear e interpretar diversos personajes (prosociales y antisociales) con intención de empatizar con ellos, analizar sus comportamientos y discriminar entre aquellas actitudes que son beneficiosas para la sociedad, y las que no lo son.
- Motivar y favorecer la participación e integración de las familias en los trabajos realizados por sus hijos.
- Exponer fuera de nuestras aulas el trabajo realizado, para compartirlo y disfrutarlo conjuntamente con el resto de la comunidad educativa.

Descripción del centro educativo y su entorno social

El CEIP General Izquierdo sita en el poblado militar La Marañoso, lugar que se encuentra a unos 8 Km. de distancia del casco urbano de San Martín de la Vega, término municipal al que dicho poblado pertenece. Enmarcado en el Parque Regional del Sureste de Madrid, el poblado cuenta con un valioso pinar que envuelve su geografía.

Es un centro pequeño, con un sólo aula por curso, excepto en las clases de Educación Infantil, 3 y 4 años, donde se han creado dos aulas respectivamente, debido al aumento de

la demanda suscitada entre los padres de la localidad a raíz de la inmersión del centro en el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid.

Se puede decir también que es un colegio "familiar", ya sea por sus dimensiones, o bien, por la relación que padres y familiares de nuestros alumnos han mantenido con el centro a lo largo de sus más de 60 años de historia.

Los alumnos que asisten a este colegio son mayoritariamente transportados en autobuses (residen fuera del poblado), por lo que la actividad cultural en el centro no se extiende más allá del horario escolar.

Número total de alumnos/as y número total de docentes del centro

Como se ha comentado anteriormente, nuestro centro es un colegio "pequeño". Actualmente, el centro tiene matriculados un total de 249 alumnos (115 en Educación Infantil y 134 en Educación Primaria). En él, desarrollan su actividad docente 16 profesores en jornada completa, una P. T. compartida, que asiste dos veces por semana, y una orientadora, que nos visita dos veces al mes.

Descripción de los destinatarios del proyecto

Para definir a los destinatarios de este proyecto, debo diferenciar entre dos grupos:

El primero de ellos, es el grupo formado por aquellas personas sobre las que el proyecto repercute de forma directa. Éstos son 20 alumnos, con edades comprendidas entre los 10 y los 11 años, encargados de elaborar y representar su propia ópera. En el argumento de la misma, se intenta denunciar la práctica de alguna actividad poco cívica (en esta ocasión la intolerancia y el racismo), y se propone un plan de actuación que mejore la situación inicial.

El segundo grupo, es el formado por aquellos sujetos que están involucrados en el proyecto de una manera más indirecta. Su labor será la de asistir a alguna de las representaciones de la ópera, y debatir posteriormente sobre el tema expuesto. De aquí, he de destacar al resto de alumnado del centro (229 en total), con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, que trabajarán sobre la ópera, en sus respectivas clases, con materiales adaptados por sus propios tutores.

Niveles y ciclos educativos a los que se dirige el proyecto y número de alumnos/as participantes en cada caso

Los alumnos participantes en este proyecto son, principalmente, aquellos que se encuentran matriculados en 5º curso de Educación Primaria (3º Ciclo de esta etapa). Ellos, junto a su tutor, que a la vez es especialista en Educación Musical, serán los encargados de realizar este proyecto.

En un segundo orden, también son partícipes del proyecto el resto de clases del centro: 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (10 aulas en total), ya que asistirán a la representación de la ópera, y trabajarán posteriormente sobre el tema emergente en la misma.

Descripción de todos los agentes implicados en la experiencia y su grado de participación

Los agentes implicados en este proyecto son muy diversos, fiel reflejo de la pluralidad existente en torno a un centro educativo.

Los principales agentes implicados en el proyecto son los alumnos de la clase de 5º curso de Educación Primaria. Ellos son los encargados de crear su propia ópera, con todo el trabajo que ello conlleva: libreto, música, decorados, ensayos, representaciones, etc.

Destaco que sólo 3 de los 20 alumnos de esta clase asisten a la Escuela de Música, y ninguno de ellos participa en talleres de teatro o pintura. Uno de los motivos, es que muchos de ellos viven en urbanizaciones alejadas del casco urbano, por lo que su formación artística depende exclusivamente de sus experiencias escolares.

Otro agente participativo es el tutor de la clase, que en esta ocasión, además, es especialista en Educación Musical. Su labor principal es la de coordinar todos los esfuerzos y trabajos del grupo, así como hacerles ver sus progresos y animarles en su quehacer diario.

Las familias de los alumnos desempeñan igualmente un papel importante. Conscientes de la grandeza del trabajo realizado por sus hijos, no dudan en colaborar con aquello que se les proponga: vestuario, decorados, publicidad del evento, etc.

El resto de alumnos, junto a sus tutores, participarán como espectadores en la función que se realice en el Teatro del propio centro, debatiendo a continuación sobre el tema expuesto en la obra.

El Equipo Directivo, el Claustro y el AMPA, participan en el proyecto de una manera menos visible, pero igualmente significativa, intentando paliar las dificultades encontradas a lo largo de la realización del proyecto, especialmente aquellas de carácter económico.

Debo resaltar, igualmente, la colaboración del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, y en especial, sus concejalías de Cultura y Servicios Sociales, por hacer posible que compartamos nuestra experiencia con el resto de centros educativos de la localidad, en el Auditorio Municipal, así como con nuestros mayores, en la Residencia de la 3ª Edad.

Fundamentación teórica del proyecto

Este proyecto se diseñó y se puso en práctica, especialmente, por dos motivos:

El primero, paliar el crecimiento de la violencia verbal y conductas antisociales acontecidas entre los alumnos de nuestro centro.

El segundo, elaborar un currículum más global e integrador, que permita a nuestros alumnos la obtención de un conocimiento más significativo, y a la vez, favorezca el desarrollo integral de su persona.

Un área tan procedimental, como es el de la Educación Artística, es propicia para llevar a cabo actividades cooperativas donde los alumnos tengan que acrecentar sus habilidades sociales (escucha, tolerancia, respeto hacia los demás), para conseguir exitosamente los

objetivos inicialmente propuestos.

Además, hacer un uso frecuente de los distintos lenguajes (literario, plástico o musical) provoca en nuestros alumnos que éstos sean mucho más expresivos, que afloren sus pensamientos con mayor naturalidad, dejando así al docente en una posición privilegiada para entender e intervenir en la evolución personal de sus alumnos.

Descripción de la metodología utilizada. Dar ejemplos de actividades llevadas a cabo durante el curso escolar

La metodología empleada en la realización de este proyecto se podría definir, sencillamente, como una metodología activa, dinámica y participativa. El fin máximo de mi ideología es que los alumnos hagan sus propias creaciones, ya sean literarias, musicales o plásticas.

Las creaciones, ya sean individuales o grupales, se comentan en grupo, se analizan y se les proponen vías de mejora, compartiendo de este modo el conocimiento entre todos. Todo ello genera que nuestros alumnos trabajen desde sus propias elaboraciones, fomentando un aprendizaje más significativo, y mediante un trabajo cooperativo, algo que, sin duda, ayudará a la erradicación de conductas antisociales.

Éstas han sido algunas de las actividades realizadas a lo largo del curso 2007/08:

En el 1º Trimestre se llevaron a cabo diversas actividades inconexas entre sí, pero con un mismo objetivo: despertar la creatividad de nuestros alumnos en diversos ámbitos (lengua, plástica y música). Durante este periodo, ilustramos el texto de una ópera adaptada a cuento (*L'Orfeo*), escribimos un libro de cuentos y otro de poesías (cada alumno aportó un cuento y dos poesías), grabamos un CD con composiciones individuales y colectivas (cada pieza, de forma ABA, tiene una duración aproximada de 1 min.) y al final, creamos la letra y música de cuatro villancicos que expusimos en el Festival de Navidad de nuestro centro.

En el 2º Trimestre, nos centramos en la creación de la ópera en sí. Ello conlleva: a) Búsqueda y análisis de ideas para elaborar un argumento (en nuestro caso, el racismo en las aulas), b) Redacción de un libreto a partir de esas ideas iniciales, diferenciando momentos de diálogos y momentos musicales, c) Composición de piezas musicales y recitativos, atendiendo a la letra escrita anteriormente, d) Creación de bocetos para diseñar los decorados.

Durante el 3º Trimestre, finalizaremos el proyecto con las siguientes actividades: e) Elaboración de los decorados finales, f) Ensayos y grabación de la ópera, y g) Representación de la misma.

Criterios y herramientas para la evaluación del proyecto

El proyecto se valorará coherentemente atendiendo a la consecución, o no, de los objetivos inicialmente marcados. De entre todos los criterios de evaluación, he de resaltar la importancia de la existencia de una doble vertiente de intencionalidad (social e intelectual) que busca, sin ningún mínimo de dudas, la formación integral de nuestros alumnos.

Los criterios de evaluación de este proyecto son:

- Participar en la toma de decisiones en grupo, escuchando y respetando las opiniones de los demás, así como argumentando y defendiendo las ideas propias.
- Reconocer y asumir obligaciones y responsabilidades a la hora de desarrollar un trabajo, ya sea de forma individual o colectiva.
- Tomar conciencia de las desigualdades e injusticias que se pueden contemplar en nuestro entorno, y proponer actuaciones de mejora.
- Realizar representaciones artísticas en cooperación con otros, aplicando distintos recursos y técnicas expresivas.
- Utilizar los lenguajes plástico, musical y literario de forma natural y fluida, para la exposición de ideas propias.
- Favorecer la comunicación entre distintos miembros de la comunidad educativa, así como entre las diversas áreas del currículum.

Entre las múltiples herramientas utilizadas para la evaluación del proyecto, cito las siguientes:

- Calendario de aula. En él se establecen, en una clara secuenciación, todos los pasos a realizar para la consecución de nuestro objetivo.
- Informe mensual al Equipo Directivo. En él se reflejan los objetivos logrados en ese periodo de tiempo, y las necesidades previstas para continuar.
- Reunión trimestral con los padres. Se comenta, de forma muy generalizada, el trabajo realizado hasta entonces, y el que se pretende realizar a continuación.
- Entrevistas a alumnos (3 ó 4 por cada paso dado). En ellas muestran sus opiniones acerca del trabajo realizado.
- Entrevistas a padres y otros docentes del centro (al menos, una cada dos semanas). Se les invita a asistir a alguna de las sesiones de trabajo, para que reflejen posteriormente sus opiniones sobre el mismo.
- Observaciones del tutor.

Conclusiones y valoración de los resultados obtenidos

Me resulta difícil abordar este apartado, ya que el proyecto aún no ha concluido. Sin embargo, dada la gran cantidad de información recogida a través de la pluralidad de sujetos participantes en el proyecto, creo que estoy en condiciones de exponer algunas reflexiones generales sobre el mismo.

En primer lugar, me agrada comunicar que el ambiente en la clase ha mejorado, debido a la disminución del número de peleas y agresiones verbales entre compañeros. Los propios niños me han hecho saber que desde que trabajan en grupos, de forma cooperativa, han llegado a conocerse mejor entre sí, aceptándose ahora entre ellos con una mayor naturalidad.

Otro factor a resaltar es que los alumnos, al aprender juntos, unos de otros, rompen la imagen de que la única persona "que sabe" es el profesor. Sus opiniones y trabajos son siempre escuchados y valorados por los demás, creando así un conocimiento compartido, y fomentando la mejora de su autoestima.

No puedo olvidarme del cambio de mentalidad que los alumnos han sufrido en cuanto al currículum. Antes, por citar un ejemplo, hablar de sílabas en clase de música era casi un

sacrilegio: "*profe, estamos en música, no en lengua*". Ahora, sin embargo, reconocen que el conocimiento no está parcelado, por lo que su aprendizaje significativo ha mejorado, y con ello, sus resultados académicos.

Hay que tener en cuenta también el hecho de que trabajar desde las propias creaciones de los alumnos (ya sean plásticas, musicales o lingüísticas) mejora su motivación e ilusión en el quehacer diario, así como su sentimiento de orgullo por el trabajo realizado. A su vez, estas sensaciones se transmiten a familiares, profesores y alumnado en general, generando en el centro un clima de mayor participación.

Por último, señalar que los alumnos se sienten muy gratificados cuando descubren que "escuela" y "vida real" convergen entre sí, lo que provoca una mayor valoración y respeto hacia esta institución.

Teniendo en cuenta cada una de las conclusiones a las que he llegado, no puedo dejar de valorar este proyecto como altamente positivo.

Calendario del proyecto y previsión de continuidad

El proyecto está articulado en tres periodos, correspondiendo con los tres trimestres del curso escolar.

En el primero, se realizaron actividades creativas en distintas áreas del currículum, de carácter experimental, e inconexas entre sí. El objetivo de las mismas era familiarizarse con este tipo de actividades, a través de pequeños trabajos (la ilustración de una ópera adaptada a cuento, la creación de libros de cuentos y poesías, y la grabación de un CD de composiciones propias).

El segundo trimestre se destinó a la composición de la ópera en sí. En esta ocasión, los alumnos tuvieron que trabajar de forma integrada los distintos conocimientos y habilidades adquiridas en el primer trimestre. Libreto, música y escenografía, debían ir unidos de la mano para obtener un buen resultado final: *Chiming, "ópera escolar" en cuatro actos*.

El tercer y último trimestre, está destinado al montaje y escenificación de la ópera. Una vez que se concluyan los decorados, comenzaremos con los ensayos generales. Para la primera semana del mes de junio todo debe estar listo, ya que tenemos confirmadas, hasta el momento, tres actuaciones:

10 de junio: Salón de Actos del CEIP General Izquierdo.

11 de junio: Auditorio de San Martín de la Vega.

19 de junio: Residencia Municipal de la 3ª Edad.

Por último, grabaremos un CD con la música de la ópera, y un DVD con alguna de las actuaciones. La idea de todo ello es que nuestros alumnos tengan, para siempre, un buen recuerdo de esta experiencia.

Viendo el entusiasmo que ha suscitado en nuestra comunidad educativa la realización de este proyecto (alumnos, familias, AMPA o Ayuntamiento), la confianza que el Equipo Directivo del centro me ha mostrado, invirtiendo, además, una cantidad económica

Premio a la Acción Magistral 2008 Homenaje al Maestro

importante para gastos varios (instrumentos, decorados, equipo de sonido, etc.), y vaticinando unos resultados finales tan positivos para nuestros alumnos como los anteriormente citados, se me hace muy difícil imaginar que este proyecto no tenga una continuidad en los próximos años.

