Trabajo de Fin de Máster

La Música como medio de integración social: Proyecto Clave Social del Colegio Liceo Cultural Santiagueño

Tutor:

Máster en Musicología

Colegio Liceo Cultural Santiagueño

ÍNDICE Página

1. [INTRODUCCIÓN 1](#_TOC_250015)
2. [OBJETIVOS 3](#_TOC_250014)
3. [EL SISTEMA Y SU INFLUENCIA EN ESPAÑA 5](#_TOC_250013)
   1. [El Sistema 5](#_TOC_250012)
      1. Introducción 5
      2. Metodología 8
      3. Impacto y Repercusión 9
   2. [El Sistema en España 11](#_TOC_250011)
   3. [Aula Social del Teatro Real 13](#_TOC_250010)
4. [PROYECTO CLAVE SOCIAL EN SEVILLA 15](#_TOC_250009)
   1. [Antecedentes 15](#_TOC_250008)
      1. Objetivos generales 18
      2. Objetivos Específicos 18
   2. [Recursos Humanos 19](#_TOC_250007)
   3. [Descripción 20](#_TOC_250006)
      1. Justificación 20
      2. Proceso de aprendizaje 20
      3. Tipo de proyecto 22
      4. Población beneficiaria y Contexto 22
      5. Lugar de realización 24
      6. Identificación de necesidades 24
      7. Criterios de Selección 24
   4. [Medios y Presupuesto 25](#_TOC_250005)
      1. Recursos Materiales 25
      2. Financiación 25
      3. Presupuesto 25
   5. [Actividades y Cronograma 26](#_TOC_250004)
5. [DISCUSIÓN 27](#_TOC_250003)
6. [CONCLUSIONES 29](#_TOC_250002)
7. [AGRADECIMIENTOS 31](#_TOC_250001)
8. [BIBLIOGRAFÍA Y SITOGRAFÍA 31](#_TOC_250000)
9. ANEXOS: LISTA DE FIGURAS Y TABLAS 33

Resumen: La música cumple una función esencial en la vida de los adolescentes y fomenta el desarrollo de la comunicación y la integración social. El objeto de este trabajo es elaborar un proyecto aplicado a la comunidad Educactiva inspirado en El Sistema y adaptado a las particularidades de esta ciudad. como ejemplo de acción social a través de la música, pues su impacto internacional ha sido enorme. Se analiza el funcionamiento y la repercusión social de El Sistema mediante la música; el aprendizaje con la propia interpretación y la participación colectiva para evitar la exclusión social de niños y adolescentes en situación de riesgo.

Palabras clave: Música, Inclusión social, El Sistema, Proyecto Clave Social,

INTRODUCCIÓN

La música desempeña una función esencial en la vida de los jóvenes, les proporciona vínculos con los que identificarse e interactuar con el entorno y fomenta el desarrollo de la comunicación y la integración social.

En una agrupación musical los participantes se relacionan con el resto del grupo y aprenden a trabajar en un equipo interdependiente, incrementándose la dimensión social del individuo en un ambiente de solidaridad, responsabilidad y respeto. El reconocimiento de su esfuerzo es también fundamental para su apreciación por el medio que les rodea, aumentando el sentido de pertenencia a una sociedad que los valora. Son estas circunstancias las que explican que, a través del contacto con la música, varios proyectos educativos y sociales hayan tratado de contribuir a la integración social de grupos marginados.

Algunos proyectos musicales como El Sistema muestran la capacidad de transformación social mediante la música.

Son muchísimas las iniciativas mundiales que pretenden seguir el ejemplo de El Sistema, pues su éxito traspasa fronteras. Los programas inspirados en él lo consideran un modelo de paz y progreso para la humanidad. La educación musical y en valores éticos, el desarrollo de las actitudes y aptitudes, y su gran repercusión social lo convierten en una propuesta muy extendida.

La propuesta de la aplicación de una iniciativa de este tipo es la integración social, a través de la educación musical, de jóvenes en la comunidad , dirigido especialmente a la población juvenil en riesgo de exclusión por vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de esta ciudad.

.

No obstante, este trabajo está centrado en el Proyecto Clave Social, no en El Sistema en sí,. Por otra parte, la posibilidad de materializar esta iniciativa conlleva muchas preguntas:

¿Cómo debe gestionarse para que funcione en esta ciudad? ¿Qué factores podrían interesar al Teatro de la Maestranza para poner en marcha un proyecto de este tipo? ¿Cómo debe plantearse el proyecto para conseguir la ayuda financiera de La Caixa? ¿Logrará mi proyecto que los profesionales necesarios se impliquen con la propuesta? ¿Qué actividades atraerían más la colaboración de las familias? ¿De qué manera deben diseñarse las clases para motivar a los jóvenes y que se adapten a estos nuevos retos? Mi proyecto plantea acciones y programas encaminados a conseguir los objetivos expuestos si se llevase a la práctica y lograr la integración social a través de la música.

Con estas premisas, en primer lugar describo una primera parte sobre El Sistema en general. La segunda está centrada específicamente en El Sistema en España y en la tercera parte detallo la propuesta del Proyecto Clave Social en Sevilla.

OBJETIVOS

Los objetivos marcados en este trabajo son los siguientes:

1. Elaborar un proyecto de integración social a través de la música de jóvenes en riesgo de exclusión de barrios marginales
2. Extraer un modelo de funcionamiento de El Sistema para su aplicación en otros proyectos, conociendo las principales críticas referentes a su lado negativo para evitar que se repliquen.

EL SISTEMA Y SU INFLUENCIA

El Sistema

* + 1. *Introducción*

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles,“para sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico”, numerosas familias desestructuradas, falta de educación en valores en los jóvenes y con un índice de violencia y homicidios alarmante. En este contexto, crear y mantener una iniciativa como El Sistema es una labor loable, siendo considerada también esta propuesta una escuela para la vida

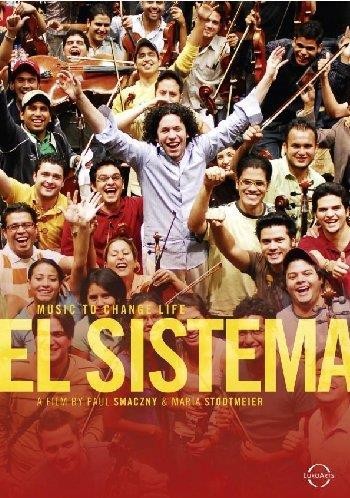
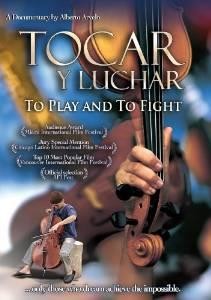

Fig. 2: Lema y documentales.

Son muy numerosas las iniciativas internacionales que pretenden seguir su modelo, en muchos casos se entra en contacto con Funda musical algunos de sus dirigentes para pedir información, en especial sobre la metodología de enseñanza musical que lo sustenta.

La cúspide de El Sistema es la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, cuyo director actual es Gustavo Dudamel (1981), quien dirige, además, la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Juvenil de Los Ángeles. Dudamel también ha recibido numerosos premios y es uno de los directores más condecorados de su generación.

* + 1. *Metodología*

La metodología usada con los niños y jóvenes es tanto individual como grupal. Hay constituidas orquestas, bandas, ensambles, grupos de cámara y coros. Además de la música clásica puede estudiarse música popular, música

El proceso de aprendizaje incluye la secuenciación del repertorio de forma gradual por cada nivel y el seguimiento de la práctica diaria con una evaluación continua. Se contemplan clases individuales de instrumentos, adaptadas al progreso particular de cada alumno, y también la educación grupal instrumental y coral. La práctica musical colectiva comienza desde muy temprana edad.9

Our Dual Mission and Vision

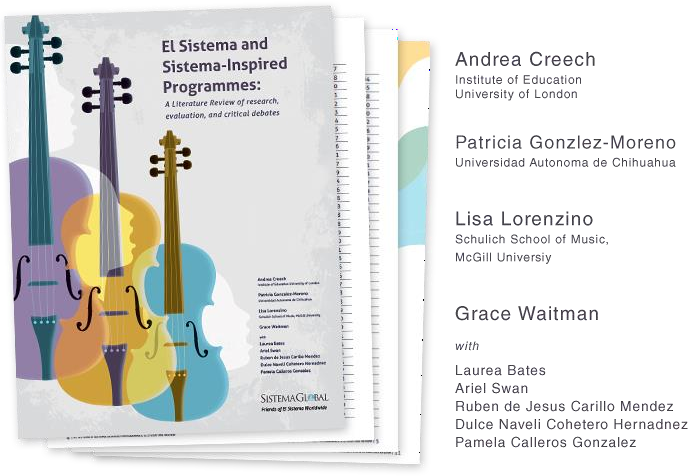

Fig. 3: Sistema Global. (Fuente: sistemaglobal.org)

crear un proyecto que fomente la educación musical y en valores, el trabajo grupal y la socialización, añadido a la repercusión social de retirar a los jóvenes de las calles, con connotaciones de esperanza para sus padres y la sociedad, es un trabajo realmente loable y El Sistema tiene el mérito de ser pionero y guía de iniciativas en otros países.

No obstante, a lo largo de esta investigación se han ido descubriendo lados oscuros, en especial tras contactar con personas muy cercanas a la propuesta, que generan una indagación más a fondo para comprender su funcionamiento e invitan a plantear la posibilidad de otros modelos alternativos a esta propuesta. Algunos puntos atrayentes para futuras investigaciones serían, por ejemplo, revisar los países donde se han puesto en marcha iniciativas similares. Especialmente relevante para debatir podría ser profundizar en esas cuestiones negativas, analizando las evidencias que apoyan o contradicen esa información.

Cabría preguntarse si estas personas pueden tener algún tipo de interés en desvelar el lado oculto de El Sistema, incluso cabe la posibilidad de plantearse que no sea verdad o que sea una visión sesgada, ya que, al menos en principio, cuesta creer que tanto reconocimiento internacional pueda esconder una cara desconocida que no se corresponde con la imagen pública. Sin embargo, hay que considerar, al mismo tiempo, que no son afirmaciones

hechas de cualquier manera, sino pensadas y elaboradas, tras recoger muchos datos, por personas de cierto nivel intelectual.

Una de las críticas que también se le hace a El Sistema es que apunta al corazón y no a la cabeza, es decir, intenta emocionar (con los niños, con la inclusión social, con la música,…) y deja poco espacio para pensar. Además, también se arguye que los jóvenes pueden ser de clase media e incluso alta, y no siempre el objetivo es sacarlos de la exclusión social, ¿podría estudiarse en profundidad este tema? ¿La magnífica labor social de El Sistema es real o hay parte que es solo fachada? La primera vez que se escuchan este tipo de comentarios, lo lógico y habitual, si se ha oído hablar de El Sistema, es no creérselo, incluso defenderlo. Sólo tras investigar, leer, y razonar despacio, puede pensarse en la posibilidad de que sea verosímil esa cara secreta y misteriosa, o al menos en parte.

Así mismo, resulta curioso que en un país donde la gestión del gobierno funciona tan mal en numerosos aspectos, sin embargo, El Sistema no pare de cosechar éxitos y reconocimientos. El Sistema funciona muy bien en un país donde la situación global es preocupante.

¿Por qué la música sí funciona allí tan bien? ¿Se debe a las personas que lo dirigen? ¿Tiene sentido tantos niños sacados de la exclusión social durante cuarenta años, y no obstante, que Venezuela siga siendo el segundo país del mundo en tasa de homicidios? ¿No eran los primeros niños de El Sistema la futura sociedad, es decir, la sociedad actual? ¿Quizá está siendo usada la música para lavar la imagen del gobierno hacia el exterior?, preguntas que para responder adecuadamente necesitarían el desplazamiento a Venezuela para investigar y profundizar con calma, lo cual no es el objeto de este trabajo

PROYECTO CLAVE SOCIAL

Antecedentes

Este proyecto pretende proporcionar a los jóvenes la oportunidad de descubrir sus capacidades interpretativas en una formación orquestal y coral, permitiéndoles desarrollarse como músicos y como personas, enriqueciendo al mismo tiempo su entorno cultural y favoreciendo su integración social. Así mismo, se intentan fortalecer las relaciones de los participantes con la sociedad por la mejora de su educación musical y el reconocimiento de su esfuerzo. La práctica musical colectiva contribuirá a desarrollar el sentido de pertenencia a grupos humanos, fomentando al mismo tiempo unos hábitos beneficiosos y valores sociales. El objeto del proyecto es, por tanto, la integración mediante la música de los adolescentes en circunstancias de vulnerabilidad social.

La música cumple un papel fundamental en la vida del adolescente, está presente en su actividad diaria, además, refuerza los valores sociales, es un medio para exteriorizar sus emociones y es esencial en la construcción de su identidad. Los jóvenes suelen identificar la música con diversión, disfrute y entretenimiento, habitualmente la escuchan todos los días, fundamentalmente con el móvil, seguido del ordenador, y generalmente música popular, en la que buscan la cimentación de imagen grupal con sus iguales.

* + 1. *Objetivos generales:*

El objetivo principal es crear pequeñas orquestas, coros y agrupaciones de cámara dirigido a jóvenes de barrios marginales de con necesidades especiales a nivel social y cultural.

Objetivos generales para la orquesta y coro juveniles

1. Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión cultural.
2. Interpretar y practicar la música para enriquecer la realización personal, desarrollar la concentración y los hábitos de trabajo individual y grupal, de esfuerzo y de responsabilidad.
3. Fomentar la creatividad, el interés y una actitud positiva ante la música.
4. Familiarizarse con la práctica instrumental de conjunto, respetar las normas y comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la participación individual.
5. Potenciar el desarrollo de sus posibilidades y prepararle para una posible incorporación a estudios profesionales de música.

Tabla 1

* + 1. *Objetivos Específicos:*

1. Promover la implicación de las familias en los procesos educativos de los jóvenes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social.
2. Buscar nuevas alternativas educativas y culturales como forma de luchar contra el riesgo de exclusión.
3. Aprender a tocar un instrumento y a desarrollar habilidades musicales que les permitan participar en una orquesta y un coro, despertando su deseo de aprender y su curiosidad.
4. Lograr la integración de los adolescentes en un proyecto grupal con la música, aprendiendo la dinámica de grupo y fomentando valores de respeto, solidaridad y disciplina.
5. Crear un banco de instrumentos con donaciones públicas y privadas para que los jóvenes puedan disponer de ellos de forma gratuita.

Objetivos específicos de la Orquesta Joven

1. Aprender correctamente un repertorio adecuado al nivel del alumnado y al tipo de agrupación.
2. Interpretar música en grupo habituándose a la escucha de otros instrumentos.
3. Conocer y seguir las indicaciones del director, respetando el trabajo propio y el de los compañeros.
4. Desarrollar la sensibilidad auditiva, sabiendo escucharse, escuchar a los demás y valorar la importancia del silencio.
5. Potenciar la socialización disfrutando del resultado sonoro conjunto.

Tabla 2

Objetivos específicos del Coro Juvenil

* 1. Aprender la adecuada posición corporal para respirar con naturalidad y proyectar una emisión natural de la voz evitando tensiones, considerando a ésta un medio de expresión musical.
  2. Adquirir una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación correcta.
  3. Aprender la concentración necesaria para escuchar otras voces y cantar al mismo tiempo en un marco interpretativo común.
  4. Ser consciente de la importancia de las normas en una actividad musical en conjunto y aceptar la responsabilidad que se contrae con la música y con los compañeros.
  5. Conocer, a través del trabajo grupal, los elementos básicos de la interpretación (fraseo, articulación, dinámica) y saber interrelacionar dicha experiencia con el estudio individual.
  6. Conocer los gestos básicos de la dirección y adquirir la capacidad de interpretar música de acuerdo con ellos.
  7. Iniciar la práctica de la memoria en la interpretación de las obras y conocer un repertorio específico, incluyendo un repertorio musical coral de otras culturas para fomentar los valores de igualdad, tolerancia y respeto.

Tabla 3

Recursos Humanos

Se contará con profesores de música para poder impartir las diferentes materias: uno de lenguaje musical y conjunto coral, que será el director del coro; cinco de instrumentos de cuerda frotada, percusión y viento; y un profesor de orquesta, música de cámara y agrupaciones musicales y director de la orquesta joven. Se valorará en su perfil la titulación superior de música, su experiencia docente y haber sido integrante o director en orquestas y coros, ya

que su bagaje profesional puede ser esencial para cumplir los objetivos. Se encargarán de preparar las actividades previas, enseñarles a tocar un instrumento y lenguaje musical, y las normas de la interpretación grupal.

La coordinación del proyecto y los informes de evaluación inicial y final de los participantes correrán a cargo de Eugenia Biedma, doctora en medicina, especialista en cooperación internacional y derechos humanos, y psicóloga, especialista universitaria en psicopatología y salud, y máster en psicología infanto-juvenil, con una experiencia profesional de dieciocho años como profesora de instituto.

Descripción

* + 1. *Justificación:* Favorecer la integración social de los jóvenes de los barrios más desfavorecidos. Es una propuesta social y pedagógica, un proyecto de transformación social a través de la música, gratuito para sus participantes, para satisfacer la necesidad de una mayor formación musical de adolescentes cuya coyuntura socioeconómica no les permite clases privadas ni formarse en conservatorios, y que pueda abrirles una perspectiva profesional.
    2. *Proceso de aprendizaje:* Se desarrollará en un instituto tres días a la semana. Los jóvenes acudirán al centro a estudiar con su instrumento un día bajo la tutela de sus padres o responsables. Los otros dos días, martes y jueves de 18h a 20h, acudirán los siete profesores a impartirles clases de música: una hora cada día (dos horas a la semana) de instrumento, y después otra hora alternando un día lenguaje musical y coro (una hora a la semana), y otro día agrupaciones musicales (una hora a la semana) con los chicos de los demás instrumentos. Los alumnos se dividirán en las clases colectivas en dos grupos de veinte para trabajar con cada profesor.

Se intentará crearles hábitos de estudio y práctica musical, mientras los alumnos aprenden su instrumento, ritmo y entonación. Uno de los objetivos será que los jóvenes empiecen a tocar de forma conjunta en pequeños conciertos, ya que la práctica colectiva será esencial para impulsar el trabajo en equipo y fomentar los valores de compañerismo y solidaridad.

El proceso de aprendizaje de la orquesta comenzará con una dependencia absoluta de los profesores, quienes les enseñarán las bases de la especialidad instrumental elegida, para que poco a poco los jóvenes se vayan implicando más en su propia formación. Los instrumentos se dejarán en calidad de préstamo para las clases y horas de estudio. Los participantes que superen un número determinado de horas de estudio y manifiesten especial interés podrán llevarse el instrumento a casa los fines de semana, responsabilizándose la familia del instrumento prestado.

Respecto a las clases de conjunto coral, se pedirá a los jóvenes que canten en pequeños grupos para familiarizarles con las voces de sus compañeros, descubrir las diferencias entre ellas y superar posibles problemas de timidez. Los contenidos impartidos abarcarán la clasificación de las voces, sus tesituras, ejercicios de relajación, respiración, articulación, fraseo y de técnica vocal e introducción a la polifonía vocal. Se prestará especial atención a la correcta posición del cuerpo, vocalización, afinación, interpretación, gestos de la dirección y memorización de las obras.

Para el repertorio se dejará libertad de elección al criterio de los profesores, teniendo presente el período necesario para que los jóvenes aprendan y puedan interpretarlo. Comenzarán con piezas fáciles y cortas, para lograr con el tiempo la interpretación de obras más complejas que generen la sensibilización social al patrimonio musical histórico.

Se insistirá también en la importancia de una asistencia regular, puntualidad, silencio y la repercusión del trabajo individual en todo el conjunto, manteniendo una actitud respetuosa al trabajo de los compañeros y del profesor.

Se ofrecerán, además, jornadas musicales para los familiares que quieran participar, y se organizarán audiciones a medida que los jóvenes progresen. La implicación de las familias incrementará el interés y la permanencia de sus hijos, creando un entorno motivador.

* + 1. *Tipo de proyecto:* Es un proyecto musical, social, educativo, pedagógico y cultural, pero al mismo tiempo terapéutico por su repercusión en el bienestar psicológico y social de los adolescentes implicados.
    2. *Población beneficiaria y Contexto:* El grupo inicial estará formado por cuarenta jóvenes, de edades comprendidas entre los doce y diecisiete años de institutos de zonas marginales siendo considerados de los más peligrosos de la ciudad por el riesgo de agresiones y robos.
    3. *Lugar de realización:* para los ensayos, audiciones y conciertos, y las instalaciones del colegio seleccionados para las clases
    4. *Identificación de necesidades:* Especialmente aquellas referidas a dificultades de aprendizaje, fracaso escolar y absentismo, para fomentar las habilidades sociales y la integración. Los datos podrían ser facilitados por los propios institutos donde asisten los alumnos, con su colaboración en la elección más adecuada de los adolescentes participantes.

Por otra parte, tras su formación durante el proyecto, se podría plantear el seguimiento en su futuro laboral con una actividad ligada a la música, como, por ejemplo, preparar la prueba de selección del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que se realiza a través de audiciones convocadas cada dos años.22

Este programa podría aportar nuevas perspectivas en la proyección profesional de los jóvenes participantes en mi proyecto para su integración social, por el trabajo multidisciplinar y por el contacto con otros jóvenes músicos y profesionales de prestigio.

* + 1. *Criterios de selección:* En principio podrán adherirse al programa los jóvenes que lo deseen, siempre que muestren, ellos y sus familias, un compromiso con el proyecto. En caso de mucha demanda, superior a las plazas disponibles, los alumnos se seleccionarán según las rentas familiares y unas bases de admisión, siendo importantes el respeto y las aptitudes que muestren, y se les hará una prueba valorando sus conocimientos musicales, especialmente el ritmo y la entonación. No obstante, un factor influyente será la

financiación obtenida para el proyecto, ya que podrá modificar, a más o a menos, el número de alumnos que finalmente podrán ser admitidos.

Medios y Presupuesto

* + 1. *Recursos Materiales:* instrumentos, pizarra pautada, partituras, atriles y atril de director, material de papelería, equipo de audio, ordenador, sillas, piano eléctrico y banqueta, aulas de los institutos y salas del Teatro de la Maestranza. Los recursos disponibles contarán también con el banco de instrumentos donados. Se necesitarán violines, violas, violonchelos, contrabajo, clarinetes, flautas, oboe, fagot, trompas, trompetas, trombones y percusión.

Se utilizarán las Guías didácticas para el profesor de los Recitales para Jóvenes

DISCUSIÓN

El proyecto pretende tomar de modelo la parte positiva de El Sistema, inspirándose en el espíritu y metodología de aprendizaje, y no tanto

CONCLUSIONES

La música desempeña una función esencial en la vida de los adolescentes, en la formación de su identidad y en sus relaciones, promueve el desarrollo de la comunicación y favorece su integración social. En una agrupación musical se aprende a interactuar en equipo, incrementándose la solidaridad, el respeto y la responsabilidad. Se fortalece, además, el sentido de pertenencia a una sociedad, siendo esta práctica musical colectiva un relevante instrumento educativo y de fomento de valores sociales.

crear y mantener la iniciativa de El Sistema es una labor importante, con una repercusión enorme, y tiene el mérito de ser pionero y guía de muchas iniciativas en otros países. No obstante, a lo largo de esta investigación se han ido descubriendo lados oscuros que generan la necesidad de una indagación más a fondo, basada en evidencias, para comprender su funcionamiento; una reflexión informada para valorar qué sabemos sobre El Sistema y las fuentes de información que hemos usado, haciendo una crítica razonada.

La música puede ser un magnífico medio de integración social y educación en valores y El Sistema es una propuesta exitosa, pero es fundamental considerar la posibilidad de otras alternativas, quizá menos famosas, pero que pueden ser igualmente válidas para crear algo nuevo y diferente.

He elaborado el Proyecto Clave Social gratuito para sus participantes, dirigido a la población juvenil en riesgo de exclusión social de barrios marginales de la ciudad. Se pretende implicar también a las familias de los jóvenes y crear un entorno motivador. Materializar este proyecto depende de muchos factores, siendo básica la financiación y encontrar los profesionales adecuados, especialmente para poder mantenerlo en el tiempo con un compromiso de continuidad.

La creación de la orquesta, el coro y el banco de instrumentos donados está enfocada a cuarenta adolescentes que, tras su formación durante el proyecto, podrían plantearse el seguimiento en su futuro profesional con una actividad relacionada con la música que fomente su inclusión social.