

Temática Relato de experiencia
"El taller de escritura de invención en el aula."

Titulo de la Ponencia: "Autor y compositor: dos experiencias aúlicas que lo ilustran"

Autora y ponente Profesora Silvia Cerva

Curriculum Vitae

Profesora de Educación inicial, de educación musical y Expresión Corporal

Docente de los niveles inicial, secundario, terciario y universitario

Capacitadora de la Red de Formación Docente CABA

Actriz, cantante y compositora

Miembro del FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación musical)

Miembro fundador de MIMArte - Mov Infantil Marplatense de Arte

Miembro Sede Momusi Mar y Sierra (Momusi Argentina)

Miembro activo de MOCILYC (Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña)

Técnica en Gestión Cultural UNMdP - Gestora Cultural -

Organizaciones que representa

Momusi -Movimiento de música para niños y niñas -

Momusi Mar y Sierra – Momusi Argentina

Mocilyc – Movimiento de la canción Infantil Latinoamericana y Carribeña

AAGeCU -Asociacion Argentina de Gestores culturales Univesitarios

Punto Encuentro - Asociación sin fines de lucro Música y discapacidad.

“Autor y compositor: dos experiencias aúlicas que lo ilustran”

El por que de ambas experiencias

Ante todo quisiera decir que ejercer el rol de escribir música y letra o poesía desde hace ya algunos cuantos años me hizo tocar en mi fibras sensibles que no sabía que las tenía.

El motivo que me llevó a la necesidad de llevar a cabo estos proyectos fue pensar en aquellos autores que se dedican a la creación de música y letra para construir canciones para la infancia, que ponen la pasión y el trabajo en actitud de juego, para conquistar una obra musical sensible, estéticamente correcta y sensible¹

¹ La transformación de la educación musical a las puertas del siglo XXI de Violeta Hemsy de Gainza - Ed Guadalupe , 1997

Si nos ponemos en la piel de los autores de nuestro país en los años 80/90, es posible, que aquel compositor se haya cultivado con el legado que nos dejaron los que nos precedieron en ese camino y su experiencia, junto a sus propias ideas y sensaciones como condimento para la creación.² Ya sea como docentes, artistas o como investigadores, músicos y/o escritores de diferentes características, ellos ofrecieron ese fundamento a nuevas generaciones de creadores para nutrirnos y hacer de nuestras creaciones algo significativo en este presente conectadas con la frescura y sensatez que nos dan los niños y niñas cuando nos referimos a ellos.

La literatura representada en todos sus formatos y los repertorios tradicionales, lo heredado y lo construido en otras épocas durante el siglo XX de la mano de autores como Violeta de Gaiza, María Elena Walsh, Hugo Midón, María Teresa Corral, Silvia Malbrán³ entre otros y las primeras creaciones discográficas de los grupos como por ejemplo Sonsonando, Los musiqueros o Mariana Cincunegui son la base de lo que hoy sucede en nuestro país con relación a la creación y autoría de la canción para la infancia construyendo identidad musical, nuestro propio ISO -Identidad sonora-.

Recitales, discos de pasta, charlas y luego encuentros, ferias del libro, cd, cassettes fueron soportes para dar a conocer y promover las obras de arte que llegan a las escuelas y sus educadores, como en menor medida a las familias de los niños.

Pero no alcanzaba y a partir de allí es que sentí la necesidad de jerarquizar la gran tarea de aquellos que fueron construyendo ese camino intenso de la canción para la primera edad.

Hoy quisiera contarles dos experiencias diferentes que están ligadas directamente al mundo de la poesía, la música y la educación.

El primer proyecto se llamó *“La música y sus hacedores”* y lo desarrollé en una Sala de 5 años de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires hace ya unos cuantos años.

Me motivó darme cuenta que en mi clase los niños desarrollaban todos los contenidos del diseño curricular relacionados al lenguaje musical pero que no se hablaba sobre la creación en sí misma, de su origen, su nacimiento que viene de la mano del hombre compositor -creador-poeta.⁴

² La creatividad en la clase de música: componer y tocar de Javier Gordillo García, Lluís Marc Herrera Llop, Rob Jones, Silvia Raquel Malbrán Alustiza, Mari Pau Méndez González, Juan Rafael Muñoz Muñoz, Manuela Carmen Prause-Weber, José Luis Aróstegui Plaza, Andrea Giráldez Hayes, Susana Francisca Espinosa Marful- Grao, 11 jun. 2007-

³ El oído de la mente de Silvia Malbrán - 2007

⁴ El rinoceronte en el aula de R. Murray Schafer Ricordi, 1998

Entonces desarrolle este proyecto desde la perspectiva del mundo social de la creación y realización del arte musical.

El 2do proyecto estuvo encasillado dentro de un plan institucional de una escuela primaria con orientación artística de CABA, el cual tomaba como eje la multiculturalidad desde las diferentes artes y costumbres sociales. Mi proyecto se llamó “Protestas y lamentos ciudadanos” y tomé claramente estilos de música y poética de canciones que “dicen y cuentan” lo que le pasó o pasa a las sociedades, como por ejemplo el blues, el rap, la cumbia villera, la payada como así también elegí autores-compositores representativos de los mismo. Acá solo voy a relatar la experiencia que los niños experimentaron a la hora de crear letras para una bases de blues.

a) Primer Proyecto “Los hacedores y la música”

Me voy a tomar el atrevimiento de empezar relatando una pequeña crónica de la primera clase dedicada a este proyecto con mis alumnos de 5 años.

“Ariel hoy trajo una flauta dulce, de su hermano más grande. Yo toque una pequeña melodía. Los niños escuchan atentamente. Luego pongo un cassette de Los Musiqueros en el cual Teresa entona una bella canción que se llama “Puentes”, cuya letra es una poesía de Elsa Borneman.

Al finalizar les explico que al principio era solo una poesía pero a “alguien” se le ocurrió ponerle “una música” y entonces se transformó en “canción”.

Entonces pregunto: “...lo que toque en la flauta es una canción?”. Los niños responden todos juntos que NO, que es una música sola. Yo aclaro aprobándolos: “...claro eso que toque es una melodía”.

- *La música*, con todo lo que contiene su lenguaje, su materia prima: el sonido, sus estructuras formales, sus instrumentos en todas las posibles combinaciones y sonoridades, la opción de ejercer el acto creativo a pleno y sin restricciones.⁵
- *La música*, con lo que propone: emociones, baile, juego, movimiento, imaginación y fantasía.
- *La música*, que se nos presenta majestuosa y grandilocuente aunque a veces parece humilde y sencilla, no puede permitirse existir sin sus hacedores, sin las

5 MOCCIO, FIDE “Hacia la Creatividad”. Lugar Editorial. Buenos Aires. 1991

personas que la ejercen en todas sus concepciones y posibilidades.

*La música y sus hacedores, unidos, van de la mano para conjugar el bello acto del hecho cultural: la obra musical.*⁶

Y partiendo del trabajo que realizan las docentes de sala sobre las obras literarias y sus autores creí conveniente ejercer la misma tarea pero desde la música. Entonces llego la pregunta...¿y porque no?. Jerarquizar a las personas “que trabajan” para que “la música” exista y llegue a nuestros oídos es uno de los puntos más fuertes de este proyecto.

En los comienzos de la vida la mano y la voz de una mamá acuna a su bebé; tararea melodías únicas quizás improvisando, le transmite hasta aún antes de nacer, placer y sosiego a su intranquilidad: sí, la canción de cuna, el primer canto; si, la madre primera intérprete y/o creadora.⁷

“ Eduardo Allende (músico cordobés que nos visitó en la escuela) nos contó que inventa las canciones con la guitarra o el piano, que a veces no le gustan y las tira a la basura. Que se pone a tocar y le aparece un ritmo que le dio una buena idea y después la letra. Mas tarde la va cantando en el colectivo, en el auto, en el baño y así la deja lista para grabarla.”

Desarrollar en el niño la capacidad de asociación persona- trabajo- ámbito fue algo que a ellos los sorprendió bastante. “Darse cuenta” a través de la diferenciación y la comparación que todos podemos ser “hacedores musicales”, todo depende de los ámbitos, las edades, las épocas y las necesidades personales.

Recursos tales como registros escritos de las clases, grabaciones de sus invenciones, fotos fueron herramientas para recordar los que iba sucediendo en las clases.

El docente dice: Alguien quiere grabar algo mas?

Yo... una canción...”los lobos quieren comerse a los enanotes y los enanotes tratan de...”

Comentario:...”me estoy haciendo músico... es muy fácil, porque cuando duermo voy pensando canciones y cuando me despierto me las guardo...”

Otro nene dice... las escribe...

6 Cuando las palabras cantan de R. Murray Schafer -Ricordi, 1996 -

7 Los bebés y la música: la enseñanza musical con niños de 0 a 2 años - Fabrizio Origlio -Novedades Educativas 1999-

Agustín contesta... yo no escribo, nada mas las escondo...

donde... no quiero decírtelo...

nos cantás otra canción?

“en el bosque viene el lobo y los soldaditos enanitos tratan a muchas cosas para destruirlos, brim brim brim brim brim brim...” Aplausos!!!!!!

(vemos imágenes de los niños en acción)

Y un día sin más uno se sorprende y escucha de la boca de un alumno frases como: “...leamos el papelito del CD...” “...esa no es una canción porque no tiene letra...” “...mi papá toca la guitarra...” y otro dice “...y mi hermano la flauta...” “...a ese lo conozco está en la tele...”- hablaba de un actor, Hugo Arana que relató un cuento sonorizado grabado en un cassette -.

Y así aprendieron los nombres y las profesiones de quienes se dedican a crear las canciones que más les divierten y disfrutan en su infancia.

Y digo. Tarea cumplida!

b) Segundo Proyecto “Protestas y lamentos ciudadanos” Creadores latinoamericanos contemporáneos

Los niños de 4° y 5° grado de la escuela primaria del Colegio “Ramos Mejía” de Bs As trabajaron desde lo conceptual en la clase como la música se ha manifestado siempre socialmente en función del reclamo de derechos de los habitantes de una región. Los estilos de música popular son claramente muestra de tales reclamos. Acá el maestro de aula no interfiere pero si acompaña la propuesta del docente de música.⁸

Conocer los distintos estilos de música y su origen involucra conocer en que clase de sociedad nacieron, región geográfica, costumbres y todo tipo de características y curiosidades de la historia de ese momento.⁹ De esta manera y a través de herramientas como videos, fotos, pequeños trabajos de investigación se llega casi sin darse cuenta a la música que identifica a ese grupo social.

Las canciones con alto contenido social son hitos en la historia de los pueblos, se

8 ¿El arte por el arte? La influencia de la educación artística de Winner Ellen, Goldstein Thalia R., Vincent-Lancrin Stéphan - 2014 -

9 Investigando los estilos musicales Roy Bennett - 1998 -

cantan de generación en generación y forjan la historia y afianzan la memoria de la personas que viven allí, nos dan identidad y la escuela tiene y debe ayudar a fortalecer esa memoria.

*“Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena suena el río...
Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo.”*

Mario Benedetti

Los alumnos a partir de allí comienzan a analizar obras simples, tanto desde la estructura melódica armónica como desde la poética, escuchando obras de los autores elegidos por el docente y también aquellos que ellos mismos descubran y elijan. Como una nueva instancia la propuesta es analizar una base melódica y proponer “escribir” “crear” letras que tengan el tinte social e protesta que propone el estilo musical.¹⁰ Acá se da un trabajo de construcción muy interesante, ya que el aula se transforma en un taller literario en movimiento; por grupos, de a dos, solos comienzan a desarrollar ideas posibles para este proceso creativo libre y espontáneo. Todo lleva tiempo y quizás varias clases. Luego ensayos y finalmente grabamos informalmente nuestras creaciones. (escuchamos producciones)

Trabajar en el aula con el concepto de “Crear” no es simple y lleva tiempo acomodarse a esa instancia. Tiempo que el docente tiene que saber generar e implementar, buscando los métodos y herramientas para que sea productivo y placentero a la vez. Es posible, pero habrá que tener en cuenta que las instituciones escolares y su forma de organización no ayudan; quienes deseamos romper con algunas reglas preestablecidas debemos tener en claro nuestros objetivos, saber posicionarnos y defender ante las autoridades nuestras ideas mostrando y demostrando resultados acordes a nuestras expectativas.

Y por sobre todas las cosas saber que es posible. Siempre es posible.

Muchas Gracias. Silvia Cerva