
LÓVA: LA ÓPERA COMO VEHÍCULO DE APRENDIZAJE HA VENIDO PARA QUEDARSE Y CRECER.

LÓVA: THE OPERA AS A VEHICLE OF LEARNING HAS COME TO STAY AND GROW.

Eva Moya López.

Maestra Educación Musical y Graduada en Educación Primaria.
Directora del CEIP Virgen del Pilar.
Carrascalet - Algemesí. Valencia.

Resumen

LÓVA es el proyecto interdisciplinar que tiene el poder y/o la magia de transformar a cualquier miembro que se beneficie de él. A partir de esta composición dramática y musical se interrelacionan y desarrollan diferentes disciplinas del currículo.

La ópera entra a los centros para modificar desde las raíces el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su metodología posee el don de enriquecer los aprendizajes apostando por dotar al alumnado de herramientas para ser competentes a nivel social, moral y cívico. Las prácticas educativas centradas en los alumnos y las alumnas como protagonistas de su aprendizaje son las que van a calar en lo más profundo de su persona despertando inquietudes en su interior hacia el saber, dando sentido a sus horas y años de permanencia en el sistema educativo.

Palabras clave: *6107.01 Metodología, 6111.01 Creatividad, ópera, innovación, interdisciplinariedad, autonomía, convivencia.*

Abstract

LÓVA is an interdisciplinary project that has the power and magic to transform anyone who benefits from it. Through this dramatic and musical composition, multiples disciplines from the curriculum are interrelate and developed.

Opera comes into the schools, institutes or another centers to modify the teaching and learning process from the roots. It's methodology has gift of enriching learnings by providing students with tools to be competent at the social, moral and civic level. Educational practices that are focused on each student as the protagonists of their own learning, are the ones that will go deepest into their person, sparking an interest and desire for knowledge, and giving meaning to their hours and years in the education system.

Keywords: 6107.01 Methodology, 6111.01 Creativity, opera, innovation, interdisciplinary nature, autonomy, coexistence.

1. INTRODUCCIÓN.

La escuela es una parte esencial de la existencia de las personas. Para los niños, en su edad escolar, después de la familia, la escuela es su vida. Su paso por ella, sus vivencias, sus logros, fracasos, amigos, enemigos, retos... forjarán al ser del futuro. Ésta puede ser positiva o negativa según las circunstancias y los sujetos que intervengan.

Como docentes, debemos optar y apostar por y para que los años de paso por los centros educativo sean un regalo de aprendizajes y afecto a la vez, dando luz y sentido a la vida de muchos niños y niñas que escasean de ello.

Nos encontramos en una realidad educativa que sufre carencias a nivel didáctico, emocional, de correcta coordinación y organización, etc. Aunque a su vez, hierve una positiva revolución educativa que apuesta por

el cambio en las aulas desde cero. Si sumamos la mochila emocional, social, económica, familiar, etc, que llevan muchos niños y niñas por su lugar de nacimiento; entenderemos más aún la necesidad del cambio en los procesos de enseñanza aprendizaje que deben interiorizar la totalidad de los docentes para adaptarse al mundo cambiante en el que vivimos y a las características del alumnado.

La labor docente debe fijar su meta en conocer y entender las realidades de las cuales se parte para así ganarnos su confianza y cariño, tanto del alumnado como de las familias, y así incitar en todos ellos y todas ellas unas ganas irremediables de mejorar como personas, valorar el esfuerzo por hacer; hacer las cosas y hacerlas bien. La convivencia hace mella en el día a día de la actividad lectiva. Sin un ambiente agradable y sano, donde reine la paz, la amistad y la palabra compartir se convierta en un lema firme, los contenidos lectivos quedan en un segundo plano. La concepción del "ser diferente a mi" viene marcado desde el hogar, destapando la rivalidad entre culturas y/o maneras de ser, pensar, vivir, etc.

Todo esto provoca disputas constantes, enfrentamientos entre familias y falta de respeto a los maestros y las maestras. He aquí la importancia del pilar de la buena convivencia.

Desde las aulas debe surgir este canje y que los propios beneficiarios del buen hacer, trasladen a sus familiares estos valores caminando juntos hacia la tolerancia y el respeto dentro de nuestra sociedad.

2. LA COMPAÑÍA DE ÓPERA.

Detrás de la palabra ópera podemos encontrar multitud de destrezas exquisitas para sacarles jugo. Entre ellas, la música. El lenguaje universal por excelencia y vehículo óptimo para cruzar el camino satisfactoriamente.

Como bien sabemos, la música toca nuestro interior con sus acordes y melodías, acariciando nuestros sentimientos y aprovechando este recurso para trabajar la educación emocional.

La finalidad de este proyecto es la creación de una compañía de ópera dentro del centro, donde los niños y niñas crean desde cero una ópera para ser representada.

En un primer momento debemos conseguir un ambiente de clase idóneo. Para que esto sea posible, se trabajan infinitas y variadas dinámicas grupales de conocimiento, confianza, autoestima, relajación, etc. Las cuales nos acompañarán a lo largo de todo el trayecto de este intenso viaje.

Recurriremos a ellas cuando exista alguna flaqueza o grieta que reparar. Además, nos harán pensar, reflexionar, compartir vivencias, emociones y sentimientos. Sin saberlo, todo esto nos ayudará a sacar el tema de la ópera, personajes, conflicto, desenlace, etc.

En todo momento de este proceso de enseñanza aprendizaje se apuesta por un modelo dialógico donde se usa cada intervención para que se expresen de múltiples maneras y mejoren como personas. Aprovecharemos cada conflicto para aprender y afianzar lazos y relaciones entre ellos/as.

El inicio de este proyecto es la parte más importante y nos marcará a lo largo de todo el proceso. Si en algún momento se tuerce el trabajo, debemos volver a los orígenes para encaminarlo de nuevo. Volver no significa fracasar. Volver es aprender, mejorar y escoger alternativas que nos ayuden a crecer en conjunto.

Una vez mejorado el clima de convivencia y que asome el respeto, se procede a crear una compañía de ópera, su propia compañía. Donde

los/as niños/as asumirán diferentes roles elegidos por ellos/as mismos/as para la elaboración del producto final.

La compañía necesita un nombre y un logotipo que la represente. En este proceso van a aprender que todos/as tienen mucho que aportar y sin todos/as no es posible llegar al fin. Uno/a para todos/as y todos/as para uno/a, lo que llamamos, interdependencia positiva.

Cuando hablamos de compañía estamos diciendo que formamos parte de un conjunto con otros seres como yo. Acompañar, según una de las acepciones de la Real Academia Española, es participar en los sentimientos de alguien. Cuando comparto mis sentimientos y coinciden con mis iguales, me siento identificado/a, me da seguridad y al mismo tiempo comparto coincidencias que van entrelazando vivencias comunes que forjarán los pilares de la convivencia. Si además de compañeros, consigo con este proyecto unos amigos y amigas, ya tenemos parte de la batalla ganada.

Formada ya la compañía, se pasa a saber y conocer que es una ópera, sus elementos y características, así como todas las profesiones que intervienen (esta parte se lleva a cabo con diferentes talleres presenciales de invitados que se dediquen a ello). Es en este justo momento, cuando se abre el proyecto a la comunidad educativa: familias, barrio, asociaciones y entidades locales, etc. En definitiva, todos aquellos que puedan ayudar y colaborar. Estimulando una interacción y un intercambio de experiencias y saberes donde todos y todas salen favorecidos.

Nuestro alumnado forma parte de la sociedad del futuro, está en nuestras manos la creación de conciencia, fomento del respeto y la tolerancia, aceptación de uno/a mismo/a y los/las demás, etc., para progresar como personas dentro de una comunidad. Mejorando así las relaciones sociales cuando crezcan.

El trabajo cooperativo nos acompañará constantemente ya que éste provoca que los miembros de un mismo grupo interactúen, se escuchen, se acepten y es un modelo de trabajo motivacional y ánimo entre compañeros.

Continuaremos con la elección y entrega de profesiones. Cada alumno/a decidirá el papel que quiere desarrollar dentro de su propia compañía. Trabajarán en equipo para conseguir un producto final propio e inédito, siendo este una ópera desde cero.

Se forman expertos/as en diferentes ámbitos, siendo éstos/as los/as que deberán enseñar y mostrar a sus compañeros/as todo lo que han aprendido, lo que viene siendo tutoría entre iguales. Un potente proceso de enseñanza aprendizaje que aumenta la capacidad cognitiva y fortalece el vínculo en las relaciones personales.

Todo recobra sentido cuando está hecho por un/a mismo/a. Valorando el esfuerzo como recompensa, así como elevar la motivación a la máxima potencia. Además, se les va preparando para ser competentes y desenvolverse en problemas de la vida real.

Nos ayudará también a mostrar las inteligencias de cada niño/a y que ellos/a las conozcan o reconozcan para sacarles el máximo partido.

3. LA METODOLOGÍA.

Una metodología basada en el hacer, crear, valorar y dar sentido al trabajo. Crear para crecer, personal y moralmente. Una forma de descubrir las capacidades de cada individuo en primera persona. Una metodología donde los alumnos y las alumnas van a despertar para conocerse primero ellos mismos, luego al grupo y por último todas las posibilidades que una compañía puede otorgarnos.

Este deseo no se puede concebir sin la colaboración de un equipo docente unido y coordinado, ya que se trata de un proyecto interdisciplinar que engloba todas las materias del currículum. La docencia compartida aumenta la participación del alumnado, la atención individualizada, la atención a la diversidad y propicia un ambiente más calmado y seguro, mejorando así la convivencia y rebajando los roces y conflictos en el aula. Caminando al unísono para poder abastecer todos y cada uno de los aspectos que envuelven el proyecto.

Al tratarse de un proyecto de estas características necesita su peso dentro del horario lectivo semanal a lo largo de todo el curso.

La ópera creada se difundirá y se dará a conocer a la población y se invitará a todos/as aquellos/as que han hecho posible que se lleve a cabo el proyecto, así como a autoridades y personas de la administración.

Poco a poco, con todas las dinámicas grupales, clases explicativas, talleres con los profesionales, etc. La compañía ha ido recolectando multitud de recursos muy valiosos que formaran parte del producto final: el estreno de la ópera. Se trabaja constantemente y se van recogiendo pequeños productos que servirán de abanico a la hora de escoger para la propia creación.

El lenguaje oral y escrito se trabaja y practica en profundidad gracias a la variedad en los tipos de textos usados, las formas de escribir, vocabulario, ortografía, etc., a partir de simples producciones individuales o en grupos reducidos. Se hace hincapié en la poesía, ya que ésta es la que nos dará luz en las canciones de los personajes.

Los personajes son elegidos a partir del tema y la tesis. Éstos nacen de todos los momentos compartidos y reflexiones en voz alta que se han recitado en clase. Unos personajes a los cuales hay que ponerles nombre,

aspecto, carácter. Estudiar pros y contras de los sentimientos positivos y negativos. Sacar los valores a fortalecer para conseguir que surja del producto final un aprendizaje y que los espectadores reciban este mensaje de transformación.

Empezaremos a la vez a componer, a reconocer sonidos que nos envuelven. Estudiar posibilidades sonoras de instrumentos y objetos cotidianos. A qué suena cada timbre, que nos transmite. A interpretar la secuencia de sonidos, a experimentar con ellos y recolectar todas las creaciones del alumnado.

Juntamos escritos con música, lo relacionamos con los personajes y obtenemos las canciones: arias, duetos, canciones para cantar en coro, etc.

Una vez elegidas y repartidas las profesiones, trabajado la escritura, composición, inteligencias múltiples, habilidades y capacidades individuales y grupales, emociones, sentimientos, valores, etc., llegamos al punto de la recopilación.

Se elige el género de la ópera, la época, el lugar. Se medita y decide un inicio, un conflicto y una solución, de donde surge una metáfora y un cambio hacia el sendero positivo de la vida.

Todo lo que va a formar parte del producto final se elige democrática y justificadamente. Cada creación individual y/o grupal se presenta al grupo, se explica por qué y se defiende.

Llegados a este punto, los miembros de la compañía han entendido el concepto de interdependencia positiva, cooperación y colaboración. Es por eso, que la elección de un producto u otro repercutirá en un producto final que ya lo consideran suyo.

Cuando el alumnado comienza a ejecutar sus propios diseños, escritos, composiciones, etc. pedimos la colaboración de algún familiar que esté relacionado con el trabajo a efectuar, o simplemente con disponibilidad para compartir tiempo en el aula con la compañía con la finalidad de vivir desde dentro el proyecto y así dotar de sentido todo lo que los niños y niñas han podido ir transmitiendo en sus hogares a lo largo del curso.

Si se incorpora a las familias en el día a día nos ganamos su confianza, los niños y las niñas son felices por ver allí a sus familiares y se van rompiendo los prejuicios que por ambas partes emergen en la superficie de la convivencia. Los padres y las madres ven en sus propios ojos la manera de trabajar y de simpatizar en el aula. Dando ejemplo los menores sobre sus sanas relaciones.

Hilos, agujas, lápices, pinceles, pinturas, herramientas, etc, entran en acción para preparar decorados, atrezzo, maquillajes, peinados, escenarios y mucho más, he aquí todas las áreas del currículum trabajando al unísono: miden, dibujan, escriben, comparan, deciden, prueban, fallan, repiten, etc. ¿Qué más se puede pedir?

Antes de finalizar, hacer hincapié en el trabajo con las nuevas tecnologías. Los alumnos en este proyecto aprenden a usar cámaras y videocámaras, grabadoras de voz, mesas de luces y sonidos, etc. Así como el uso de programas de editores de vídeos, audios, fotos, etc. Con el fin de dotarlos de capacidades para poder hacer frente y sacar adelante su ópera.

Llegados a este punto nos quedan los ensayos y la esperada y deseada representación. A estas alturas los alumnos han ganado en autonomía y responsabilidad. Llevan mucho tiempo trabajando y creando. Han interiorizado y valorado sus trabajos. Por eso, solo les queda disfrutar y

a los docentes acompañarlos en el camino, ya que hace algún tiempo, no muy lejano de ese mismo curso, los docentes dejaron de caminar por delante para posicionarse a su lado, he aquí el respeto y confianza mutua.

El papel del docente va cambiando a lo largo del proceso. Se inicia como guía captando la confianza y el amor de todos los niños y niñas, gracias a la multitud de experiencias positivas y motivacionales de la programación. Poco a poco se va desmarcando, y da protagonismo, voz y voto a todo el alumnado, para acabar este en un segundo plano observando las ejecuciones y disfrutando del fruto conseguido.

4. LA EVALUACIÓN.

Es necesaria una justificación del proceso de evaluación, ya que estamos hablando de un proyecto de gran envergadura. Un trabajo anual, con $\frac{1}{4}$ del horario lectivo del alumnado, con todas las áreas curriculares implicadas, con multitud de recursos humanos internos y externos al centro. Este propósito de trabajo debe estar muy bien articulado para no fracasar en el intento.

La evaluación es una de las partes más importantes de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluamos para regular el aprendizaje y detectar posibles problemas y/o dificultades para poder ayudarles a tiempo. Debemos saber que todo lo que un niño o una niña hace no es calificable, pero si se tiene que valorar. La evaluación para que sea efectiva debe ser motivadora. El compromiso de todo docente es llevar a la práctica diaria el proceso evaluativo, entre el alumnado, entre el profesorado y bidireccional. Sin olvidar la evaluación del proyecto en sí.

La cantidad de disciplinas implicadas ayudan al desarrollo integral de la mejor manera posible; motivando, despertando y dando sentido al hacer. Es por eso que tiene de base un alto porcentaje de éxito y beneficios para

toda la comunidad educativa. Se trata además de un propósito inclusivo e intercultural que da cabida a todo tipo de alumnado. Cada alumno/a aporta lo que puede dar, y cada uno/a recibe lo que se merece en función de sus condiciones, es lo que llamamos equidad, un concepto de moda, pero indispensable en una sociedad.

Se podría decir que se trata de un trabajo innovador, aunque tienen sus orígenes en Estados Unidos por los años 80, y hace una década, más o menos, llegó a España. Cualquier método nuevo en un centro es innovación; eso sí, innovación es sinónimo de nuevas metodologías que generen un cambio y mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje.

No hay que confundir el producto final como el objetivo principal del proyecto. Se entiende la ópera como un resultado de multitud de experiencias y actividades que han marcado y transformado al alumnado. Un cambio que echará raíces en todos/as y cada uno/a de ellos/as.

El verdadero objetivo está en conseguir a lo largo del proceso la cooperación, empatía, la confianza en uno mismo y el equipo, escucha, concentración, vocalización, mirada, creatividad, expresión corporal, unión con el grupo, coordinación motora, estrategias de trabajo en equipo, educación emocional, improvisación, reflexión, expresión oral y escrita, creación colectiva y responsabilidad que nos llevará a un producto final de calidad. El cambio de todos/as los niños/as individual y grupalmente muestra de forma clara y transparente los numerosos beneficios del proyecto.

LÓVA se puede trabajar en todas las etapas educativas, desde educación infantil (segundo ciclo). Se utiliza incluso en centros penitenciarios para ayudar a la reinserción de las personas reclusas. También se ha llevado a cabo en conservatorios, asociaciones de madres y padres, así como en claustros de profesores.

5. EL EQUIPO DIRECTIVO COMO LÍDER PEDAGÓGICO.

La dirección de un centro educativo desempeña un papel fundamental en el día a día y en su evolución, un/a director/a, según sus actos, puede hacerlo crecer o, todo lo contrario. La persona encargada de llevar el rumbo influye directa e indirectamente en todos y cada uno de los miembros que forman parte de la comunidad educativa. De ahí la razón que los centros deben contar con un/a capitán/a que apueste por crecer desde el punto de partida de la forma más sana, motivadora e innovadora que se pueda. De esta manera, poder llegar al destino, con contratiempos, necesarios para crecer y fortalecer a la persona, pero sanos, salvos y felices.

Se necesitan líderes pedagógicos eficaces y eficientes que posean grandes valores y aptitudes; una correcta y amplia formación, de manera que ayuden a sumar y mejorar el sistema educativo. (Alvarez-Álvarez & Fernández-Gutiérrez, 2017)

Una persona líder debe tener actitud y estar dispuesto/a a tener un comportamiento sano y positivo frente a la vida, que, junto con sus habilidades, sea capaz de facilitar los procesos y ejecutarlos correctamente usando sus conocimientos.

Sin olvidar la importancia de articular la organización interna de los centros para que tengan cabida todos los proyectos educativos e innovadores que se deben llevar a cabo para transformar y optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje.

6. COMPARTIR ES VIVIR Y CRECER.

Ya lo dice la vida, compartir es vivir. A este refrán se le puede añadir la coletilla de: "compartir es vivir y crecer". Y es justo lo que se debe hacer en educación; compartir las buenas prácticas que funcionan, aquellas con un

potente grado de transformación y crecimiento del alumnado, para que el número de beneficiados aumente, ya sean tanto alumnos/as como docentes.

Si a este ambicioso proyecto le sumamos la experiencia de mostrar, compartir y enseñar sus beneficios a otros sistemas educativos, vamos a multiplicar sus bienes y frutos considerablemente.

Actualmente un pequeño centro educativo de nuestro país ha sido seleccionado para formar parte y mostrar LOVA al resto de Europa a través de los proyectos Erasmus. Un nuevo proyecto llamado DIWO (Do it with others, Do it with opera) ("Hazlo con otros, hazlo con ópera) inspirado en La Ópera como Vehículo de Aprendizaje.

DIWO está compuesto por 9 instituciones europeas, colegios de educación primaria, institutos de secundaria y formación profesional de España, Grecia, Italia, Portugal y Turquía) y coordinado por el Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia y el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Conselleria de Educación de (Xàtiva, Valencia).

Todos los ingredientes son de variada y alta calidad, es por eso que el manjar que se cuece tendrá un sabor exquisito. Para catarlo deberemos esperar dos cursos académicos donde los implicados se formen, compartan, interactúen, se comuniquen, etc.

7. CONCLUSIÓN.

Las raíces de la sociedad del futuro se arraigan en los centros educativos, es desde ahí donde se debe invertir para asentar y esparcir un excelente abono. Descubrir, innovar, aprender, progresar, crecer, crear, cambiar y mucho más son objetivos de los proyectos innovadores con la intención de conseguir unas aulas repletas de ilusiones y aprendizajes

autónomos y con sentido, solo así conseguiremos ciudadanos competentes y felices.

8. REFERENCIAS.

Alvarez-Álvarez, C., & Fernández-Gutiérrez, E. (2017). LA SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS TRAS LA LOMCE. *Revista de Educación de la Universidad de Granada*, 24, 137-183.