

PRELUDIO PARA EDUCAR A PERSONAS NOTABLES¹

PRELUDE TO EDUCATE PEOPLE NOTABLES

Claudio Muñoz Ibaceta
 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
 Santiago, Chile
claudio.munoz@umce.cl

Primeros Tonos

*En una escuela llamada especial, aprendí
 mucho más que lo que enseñé.
 Un día de otoño, creamos con aquéllos,
 nuestro prelude para despertar al día.*

Recibido: 12/10/2010 Aceptado: 15/06/2011

RESUMEN

A partir de una pequeña referencia teórica que invitan al lector a adentrarse en el tema, se produce una narrativa personal sobre un espacio de realidad práctica, en que enseñar en la escuela no se separa del acto de aprender, sobre todo si se procede desde el mundo del arte; se genera la reflexión desde el encuentro con personas notables y la función formadora de profesores que al autor



problematiza dando a cada momento datos de su experiencia creativa, muy sentida y comprometida con las personas singulares que iluminan la trama pedagógica y estética en que se transita, desde el aula cerrada, hacia escenarios artísticos abiertos que intentan provocar en las diversas puestas en escena, un replanteamiento sobre las capacidades de los adjetivados como "discapacitados". Se recorre, de este modo: Encuentro con Niños Notables, Festejos de Esperanza, Sueño de Muchos Colores, Mágica Diversidad, Concierto-Sentido el Arte nos Habla -como una invitación a ver y escuchar sin discriminación, a los artistas

1 Personas con necesidades educativas especiales.

notables- en el poder integrador que el arte tiene cuando el artista y el educador pasan a gravitar en la misma dimensión comunicativa.

Palabras clave: arte, educación, práctica pedagógica, necesidades educativas especiales, formación de profesores, escuela especial.

ABSTRACT

From a small theoretical framework that invites the reader to delve into the topic, there is a personal narrative about a practical reality, space to teach in the school does not separate the act of learning, especially if it comes from the world art; so reflection is generated from the encounter with remarkable people and the role of teacher training that the author problematizes each time giving details of your creative experience, very heartfelt and outstanding individuals committed to illuminating the pedagogical and aesthetic frame, which moves from the classroom closed, to open arts scene trying to bring in the various staging a rethink about the capabilities of the disabled people. It goes like this: Meeting with Remarkable Kids, Celebration of Hope, Dream of Many Colors, Magic Diversity, Art Direction Concert Talk to us-as a invitation to see and hear without regard to notable artists, power integrative art is when the artist and the educator go to gravitate in the same communicative dimension.

Key words: arts, education through art, teaching practice, special educational needs, teacher training, special school.

Hablar del arte, de la música, de la danza, el teatro en la educación de personas llamadas hoy adjetivamente con necesidades especiales -hoy, para mí, personas notables- es reconocer ciertos espacios de experiencia, que transitan desde la Pedagogía como oficio relacional, hacia espacios escénicos donde se juega el arte entre muchos que toman el pincel o la batuta exacta, para pintar y dirigir los sonidos de los que están fuera del escenario.

El arte supone una dimensión expresiva del hombre y la mujer, como la ciencia supone un dominio explicativo de mundos. El arte es expresión y la ciencia es explicación. El arte implica, por una parte, la experiencia de capturar la realidad organizada, y reorganizarla, o reinventarla de tal modo que, materializada en estructuras sonoras, pictóricas, coreográficas, etc., agraden los sentidos.

En palabras de Langer (citado por Poch, 1998) el arte es "una forma expresiva creada para ser percibida por nuestra imaginación y lo que expresa es el sentimiento humano".

El arte es consustancial a la condición humana. Tiene existencia porque el hombre y la mujer se existencian a través de sonidos articulados, de formas arquitectónicas que se materializan, de estructuras pictóricas, de relatos, de palabras, que son objeto de arte porque el ser humano,

que es sujeto de arte, lo produce con propósitos de comunicar que existe, y lo hace siempre exponiendo "un juego organizado", el mejor posible, combinando, explorando, seleccionando y experimentando, provocando todo aquello que está dentro, pero que va hacia fuera. Cuando ocurre el "hecho artístico" se está siendo "ser" humano que comunica su condición de "ser"; es decir, "crea" y "re-crea" un juego de símbolos consustancial a su existencia.

No hay cultura que no se exprese históricamente a través de símbolos organizados. Este acto es un acto comprometido; es decir, un "acto creativo" que manifiesta el sujeto en su totalidad; es un acto que objetiva lo subjetivo (drama, música, pintura, etc.), que expresa esa totalidad humana.

Piense el lector ahora en su historia biográfica y concéntrese en esos momentos de libertad creativa entregado(a) a crear un sencillo juego de palabras, de sonidos, formas, colores o movimientos. Se entra poco a poco al juego. Ya estando dentro, se absorbe uno en el acto mismo, por un momento se pierde la noción de tiempo, adquiriendo otra temporalidad. Es el acto más productivo, ya que se está en armonía total en función de expresar, de existenciar nuestra singularidad de "ser" biológico y biográfico, ser social, histórico que actúa, crea y recrea cultura, como único modo de estar siendo en el mundo, con el mundo y para el mundo.

El acto de crear se da por una necesidad comunicativa que le es propia a la especie humana. "La necesidad de estar conociendo y produciendo conocimiento como modo de preservar la especie" (Grundy, 1991: 25), conocimiento que da origen a múltiples maneras de expresión de ese conocimiento a través de su incesante capacidad de crear cultura. Lo que hacemos permanentemente, como modo de preservar y preservarnos, es crear cultura, desde la más sencilla canción hasta la más complicada arquitectura urbana. Todo aquello que no es natural es cultural, es decir, creado por el hombre y la mujer.

Octavio Paz (1989: 186) cuando se refiere a la pintura, a propósito del pintor mexicano Juan Soriano, nos dice que "la pintura como todo lenguaje artístico, es intraducible". Lo que nos dice un cuadro está a la vista; son formas y colores. Pero hay algo más; la pregunta que nos hace, la visión que nos impone, el secreto que nos revela o el puente que nos tiende para que penetremos en esta o aquella realidad. *"El sentido de una pintura no se puede reducir a palabras ni a conceptos; la obra siempre apunta a un más allá (o un más acá) que es indecible con las palabras. Los cuadros como los poemas se explican por sí mismos. Para dialogar con nosotros no necesitan de intérpretes; basta con verlos. La conversación es directa sin intermediarios y sin palabras, como en el amor y otros actos decisivos del hombre. Asunto de ojos; todo es mirar y dejarse mirar"*, más adelante Paz señala que el hablar de la obra de Soriano es *"responder a una descarga con otra, oponer la velocidad de la palabra a la inmovilidad fascinante de la representación pictórica"*.

HACIA LA MELODÍA



Contar, narrar, hablar desde un núcleo biográfico, un devenir entre sujetos de arte, en un espacio-tiempo orillado por singulares características, implica, crear una atmósfera ilustrativa de los hechos, de tal modo que resulte significativa, tanto para los que formaron parte de esa historia, como para los que la leen, observan, y escuchan desde fuera.

Hablar de la emergencia de una inquietud fundamental como proyecto Pedagógico-Estético, es reconocer un trayecto histórico que se ha ido construyendo en el devenir de una tarea educativa que trascurre en una Universidad que ha tenido como misión la Formación de Profesores, desde el nivel de Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Especial², hasta la Educación Media. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ubicada en Santiago de Chile en la comuna de Ñuñoa, reconocida más bien por su nominación cultural de "El Pedagógico", escenario cotidiano en que se ha dado parte del trayecto histórico en que el devenir se ha acompañado con el trabajo realizado en la escuela especial, formándose así un núcleo que invita a reconstituir ciertas escenas para aproximarse al significado de la experiencia.

Este espacio constituido por una cultura, una historia, una sociedad, se presenta como un desafío que, paso a paso, se va haciendo más y más visible. Trabajando desde hace ya varios años como profesor³ en esta formación, desde el hacer pedagógico artístico, y específicamente desde la música y más tarde incorporando el teatro, nos hace descubrir, conocer, experimentar y forjar una teoría y una acción con pretensiones de expandirla en estudiantes y profesores.

En dicho espacio empieza a cobrar sentido la "Educación por el

2 Actualmente en Chile también se denomina Educación Diferencial.

3 Profesor de la asignatura de Educación Artística que se imparte en las cuatro menciones que componen la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial.

Arte"; propuesta pedagógica que una maestra de arte⁴, dedicada a la formación de educadores diferenciales me invita a compartir. Teoría algo explorada en mis años de estudiante y que es propugnada por un poeta y pintor inglés, estudioso de la Estética, llamado Herbert Read. La Educación por el Arte surge de los antiguos postulados idealistas de Platón, en el plano filosófico y se apoya en la teoría de la Gestalt en el plano psicológico (Read, 1970).

En toda esta primera etapa, me resultará seductora esta propuesta, que en la práctica se constituye en el eje de una asignatura llamada Educación Artística, destinada a dar a conocer los fundamentos educativos y metodológicos de la actividad artística, como a experimentar la expresión visual-plástica, kinestésica-corporal como auditiva- musical, por parte de estudiantes de la carrera de Educación Diferencial. Este espacio me ofrece, la oportunidad de introducirme en los fundamentos de la educación que, junto al significado del arte, el autor mencionado desarrolla ampliamente.

Resultan muy interesantes los conceptos que articula armoniosamente entre los fundamentos de la educación y del arte, como "singularidad", "democracia social", e "integración social"; como así mismo, sus argumentaciones sobre la psicología como base y dirección del proceso de expresión del artista-niño/a que todos somos en esencia.

El educador/a -dice Read- se encuentra entre dos opciones radicalmente opuestas entre sí: "educar para lo que es": esto es, un ser singular, diferenciado desde que nace, o "educar para ser lo que no es": un ser adecuado a un solo ideal de individuo y de sociedad, no considerando lo que trae al nacer. Se opta así, por la "singularidad", en el primer caso, o por la "uniformidad" en el segundo. Indudablemente que este autor se inclina por fomentar las diferencias en una sociedad democrática, desde el arte y con el arte, desde Platón y desde Schiller, a través de una educación estética. Ideal que influye fuertemente mis creencias como educador artístico.

Esto reviste mucha importancia en el contexto en que me desenvuelvo, ya que el discurso desde la formación del educador diferencial, habla de incluir al niño, al joven, al adulto, a la persona con discapacidad a la sociedad; a ese ser tan especial, respetando su singularidad.

Este ideal educativo, me va implicando cada vez más como sujeto, lo que me hace ir estableciendo poco a poco la relación teoría-práctica. Siento que me estoy haciendo profesor, aun cuando poseo una experiencia considerable como profesor de educación musical en la enseñanza media, básica y parvularia, empiezo en ese momento histórico a definir, con mayor claridad, mi verdadero interés por los procesos educativos y se me empieza a hacer visible el fenómeno pedagógico, como medio de enseñanza inundado por mi especialidad artística.

Gradualmente hago más consciente la trama de circunstancias histórico-sociales que van configurando mi hacer, mi sentir y mi pensar,

4 Francia Araya Olivares, iluminada maestra de arte, incansable luchadora por abrir estos espacios de Expresión y Democracia.

que condicionan mi desarrollo que traigo al presente para examinar la emergencia que me llevará a definir el proceso pedagógico, como espacio de investigación en búsqueda de su objeto de conocimiento.

La formación musical recibida, fue más bien de orden técnico, pero al experimentarme como profesor en proceso de estar siendo, entra en mi mundo-conciencia un lenguaje más amplio; diría que el campo pedagógico como tal, nos permite ampliar nuestras dimensiones discursivas. Mis estudios complementarios -entre otros- se enriquecieron con un curso de Dirección Teatral Escolar, desarrollado por el Departamento de Castellano de mi Universidad, pero, por sobre todo, el seguir experimentando la expresión corporal y musical con niños y niñas en diversos contextos.

Si consideráramos este proceso como signo de crecimiento, diría que en este trayecto se da una apertura, desde el arte y con el arte, desde la música y con la música, desde el teatro y con el teatro, desde la palabra y con la palabra, entrando en el mundo de la educación, marcada por la experiencia relacional que define esa correspondencia entre el pensar y actuar.

Mi práctica pedagógica la realicé, por ese entonces, con niños y jóvenes con discapacidad intelectual y, al mismo tiempo, con los/as estudiantes de la carrera de Educación Diferencial. Esta se constituyó en una experiencia que direcciona mi oficio, intentando establecer lentamente una relación más consciente entre estos dos espacios de experiencia, que implican dos realidades a saber: la Escuela Especial, donde se educa a niños jóvenes y adultos y la Formación profesional para esa educación.

Este trabajo se fue extendiendo en el tiempo, ampliando sus contornos y proyectándose más allá del aula. Con el propósito de documentar ese proceso, es que a continuación expongo un relato, siguiendo el sentido poético, de los títulos. Hemos dividido esos acontecimientos en seis hitos que marcan la experiencia para ser analizada a continuación.

SEIS ESCENAS PARA UNA MELODÍA

I Canto para despertar al día



La entrada al mundo de "las personas notables", sólo es posible desde la práctica de relacionarse con ellos/as de una forma natural y empezar a aprender y comprender su singularidad, pero, por sobre todo, poder aprehender esa característica permanente de sinceridad, naturalidad y amor; sin las ataduras propias de nuestros contornos culturales y sociales, que siempre esconden las emociones por reglas establecidas y aceptadas como tales.

El arte, el sonido, implementa mis manos y mis oídos. Poco a poco mis ojos me informan que la obra de arte no consiste sólo en manejar las herramientas, los instrumentos, sino, en dialogar con Rodrigo, Herman, Paulette, jóvenes un tanto reclusos en un lugar de Las Condes⁵, que buscan afanosamente un sonido, un color, un movimiento; lo imitan primero a la perfección y luego lo hacen arte, se hacen arte, se hacen sujetos de arte (aunque los vemos muchas veces como objetos). Se hacen notables a través de la danza, el canto y los instrumentos.

Esta realidad que describo, me va cautivando e implicando de tal manera que se va generando la convicción casi total, de aportar desde mi ser educativo en una dimensión mayormente creativa. Cabe hacer notar que desde mis estudios académicos, y previo a ello, estuvo siempre presente la creación como núcleo expresivo. Vale recordar el hecho de que en un taller instrumental en la carrera de Pedagogía en Educación Musical, tuve la oportunidad de componer una música a partir de leyendas del Sur de Chile. El resultado fue alentador, incluimos todos los talentos de mis compañeros y compañeras, de tal forma que la composición considero una parte para arpa, metalófono, xilófono, flautas dulces, el canto y una narración, que en su conjunto cobraron vida como composición musical validada tanto por la profesora de la cátedra de taller instrumental como por los compañeros participantes. Quizás esa experiencia pedagógica significativa, colaboró a definir la creación como una tarea pedagógica permanente.

Es así como en el trascurso de mi carrera he ocupado con mucha frecuencia la creación de canciones infantiles, del mismo modo intento favorecer en mis estudiantes la creación musical. En este sentido quizás la mejor forma de comunicar el impacto que causó en mi persona, el trabajo con niños y jóvenes con necesidades educativas especiales sea, dar a conocer el proceso que involucró la creación de una canción que titulé. Canto para despertar al día, con la pretensión, no consciente previamente, de problematizar en cierta forma la aceptación de la diferencia, y sensibilizar respecto del tema. Más allá de la calidad musical de la canción que sólo puede ser juzgada escuchándola, quiero relevar el sentido del texto y la presentación que se hizo de esa canción.

La creación de una canción siempre parte de una necesidad muy íntima de comunicar una idea, marcada por un sentimiento profundo que a veces fluye en palabras que componen una frase o un verso sobre una melodía, sugerida a veces por un acorde; en mi caso la guitarra que imprime una sonoridad especial como envoltura impregnando el sentido

5 Comuna situada al Oriente de la ciudad de Santiago de Chile, donde se ubica la Escuela Especial "Coocende".

imaginativo y provocando el fluir del acto creativo en que se intenta corresponder al sentimiento profundo que generó una determinada situación, todo ello derivado del mundo que uno pronuncia desde sus experiencias previas, desde su acervo musical y poético.

En este caso, la canción tiene un ritmo inspirado en el joropo venezolano, con una melodía pensada en el registro de nuestra cantante Andrea, que se involucra con facilidad en el carácter de la música.

La génesis del tema deriva de la continua relación que se establece en el salón de clases. Una sala con piano, algunos instrumentos de percusión, y ellos, ellas, los notables alumnos, alumnas. Algunos/as presentan una comunicación limitada desde el punto de vista del habla. Pero la expresión de sus rostros de su corporalidad comunica una cantidad y calidad de sentimientos que van ampliando poco a poco mi forma de lectura de ese mundo, ese mundo no verbal, que sólo interpretamos con los códigos disponibles, muchas veces limitados y limitantes. Esa necesidad de acercamiento, pero al mismo tiempo, necesidad de conectarse con eso desconocido; una inteligencia distinta, que motiva poderosamente mi curiosidad, mi imaginación creadora. Quizás como forma de interpelar a ese otro, nace el primer verso como manifestación del deseo de capturar ese mundo, un mundo supuesto que está allí en presencia cuando creamos esa atmósfera de relación con ese otro/a intentando una reciprocidad afectiva, que se da naturalmente como legítimo acto de amor.

El texto en cuestión comienza con los siguientes versos:

"Déjame tocar tu hermosa primavera / déjame soñar con tu mundo de rosas/ déjame alcanzar la estrella de tu alma / para conocer lo humano que hay en mí/.

La situación en que se asume el canto tiene las características de diálogo por lo que las partes cantadas son asumidas por quien representa mayormente el significado del texto. Es así como este primer texto es una declamación de la situación reclamada, para lo cual cuando ensayamos y presentamos la canción, esta parte la cantó un profesor con mucha historia en esta realidad escolar, con quien compartimos creaciones, puestas en escenas, y esa relación tan especial con nuestros alumnos /as. La parte B, o estribillo dice:

iGolondrina, golondrina, dónde está tu corazón, golondrina, golondrina, yo también quiero una flor!

La parte siguiente fue asumida por Andrea, una alumna, con hermosa voz, a manera de respuesta a lo anterior:

El amor es mi inocencia/que se posa en una rama/ a esperar el sol que dicen/ lo ilumina todo/.

El estribillo entonces es cantado a dúo con el profesor:

iGolondrina, golondrina/ dónde está tu corazón/ golondrina, golondrina/ yo también quiero una flor!/.

La siguiente parte y final, nuevamente la asume Andrea:

Me parece que este mundo / no me quiere escuchar/ pero seguiré cantando/ bajo la luz del sol/.

Para culminar nuevamente con el estribillo.

Creemos que lo anterior nos hace reconocer una forma de participación creativa e interpretativa donde profesores y estudiantes actúan en comunión. La presentación fue naturalmente elogiada, pero hoy la vemos como una estrategia desde el significado del proceso, desde su génesis, hasta su consumación. Nos hace pensar en una pedagogía que no niega la creación, no como acto personal del creador, sino como un acto compartido. Un encuentro que puede hacernos pensar en el quiebre de la tradición pedagógica que divide la enseñanza del aprendizaje. Nos hace traer al presente el pensamiento de Freire respecto del acto de enseñar y el acto de aprender como procesos que se corresponden y no como procesos dicotómicos, que es como hemos acostumbrado a vivirlo. La premisa educador-educando y educando-educador, nos coloca en la escena educativa como seres abiertos a recibir y entregar, como un acto que nos humaniza⁶. El acto descrito de la creación de la canción como su presentación, se podría leer como una forma de enseñar que va más allá del acontecimiento vivido. La autora venezolana Magaldy Téllez, en un artículo titulado: Educación, comunidad y libertad. Notas sobre el educar como experiencia ética y estética⁷, nos habla del peligro de una pedagogía de las certezas, aludiendo a Deleuze, de la siguiente forma:

Gilles Deleuze escribió que como profesor le hubiese gustado dar una clase como Bob Dylan, organizarla como una canción que tuviera previstos los detalles pero que pareciera improvisada. Y describe este extraño ejercicio del acto de educar, a contracorriente de todo a lo que estamos acostumbrados en las prácticas educativas: lo contrario de un plagista, de un modelo, pero con una larga preparación; sin método ni reglas ni recetas, pero donando a unos y a otros lo que puede llegar a convertirse en creaciones a sacar del saco de clown; sin respuestas a priori que nos den las soluciones a problemas, pero amando el movimiento de aprender en encuentros a-pares (Deleuze, 1980).

6 Freire, P., Pedagogía de la Autonomía, siglo veintiuno editores, Sao Paulo. Pág. 25-26.

7 Cita en Pág. 4 y 5 del artículo en Revista de Pedagogía. Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela. Edif. de Tránsito. Planta Baja. Ciudad Universitaria. Los Chaguaramos.

II Encuentro con Niños Notables

En una escuela llamada Coocende, se tenía la tradición de presentar todos los fines de año el trabajo del Grupo de Danza. Era un trabajo de alta calidad artística que, a nivel nacional, no tenía comparación. El maestro Mario Alfaro⁸ creaba coreografías de alta complejidad, utilizando música folclórica, música de películas. Ponía mucho énfasis en el movimiento corporal, basándose en la técnica Graham⁹. No descuidaba el mínimo detalle del vestuario que formaba parte de cada escena. Para mí, eran verdaderas puestas en escena, con un muy buen gusto en la elección de las músicas. Cómo olvidar su coreografía de una escena del Oratorio Carmina Burana, del compositor alemán Carl Orff. Escenas sorprendentes que cautivaron mi propio deseo de aportar a aquella tarea. Fue así como inicié mis prácticas musicales con jóvenes, en su mayoría con Síndrome de Down, desde aquellos que conformaban el Grupo de Danza, hasta aquellos y aquellas que aunque con muchas dificultades, siempre podían expresarse. Al respecto puedo señalar el caso de Patricio, un joven de 18 años de edad aproximadamente, con dificultades motoras severas, que demandaron adaptarnos a la situación de tal forma que compramos unas cajas grandes con placas metálicas y sonidos bajos, el artesano les llamaba timbaletas, eran de la familia de los metalófonos, con los tres sonidos fundamentales, Do-FA-Sol. Con una baqueta especial intentábamos hacer que Patricio hiciera sonar en los tiempos precisos aquellas notas musicales. Es imposible olvidar su participación, su rostro de alegría al entrar en el mundo del ritmo y la música.

Nace así la idea de poner en escena un espectáculo que incluyera el trabajo de la Danza y la Música. Lo denominamos "*Encuentro con niños notables*"¹⁰, que incluyó música ejecutada por los niños en metalófono, en un cuadro llamado La Creación, una danza picaresca con música medieval, entre otras muestras escénicas musicales, y la integración de la música y la danza en un cuadro creado por el Maestro de Expresión corpora¹¹, en correspondencia con una música inédita para piano¹², todo ello en un libreto poético que se fue desplazando y dejando en evidencia la capacidad expresiva artística de estos niños y jóvenes notables, además de enseñarnos a nosotros sobre el camino creativo integrado como opción estética y pedagógica.

Es importante comunicar al respecto, la experiencia del montaje de una música como lo es, la suite para guitarra y voz de Violeta Parra llamada "El Gavilán", composición compleja que fue un montaje

8 Uno de los profesores más destacados de la Escuela en este ámbito particular.

9 "Frente a los movimientos sin esfuerzo aparente propuestos por el ballet clásico, Graham sostenía que el esfuerzo debía ser puesto de manifiesto ante el espectador con el objetivo de revelar al Yo como un "agente motivado, disciplinado, que se esfuerza" <http://cpafsa.blogspot.com/2009/03/tecnica-graham.html> (2011).

10 El título deviene del libro, Encuentro con Hombres Notables, de Gurdjieff. Este es un Espectáculo de Danza y Música, realizado en el año 1990 en el Centro Cultural de la Reina, Santiago de Chile.

11 Profesor de Párvulos y de Expresión corporal Mario Alfaro Rivera.

12 De dos composiciones para piano de mi autoría.

instrumental. A partir de la ejecución en guitarra que realizo, y aprovechando la riqueza rítmica, melódica y armónica muy original de la obra, voy explorando con cada joven, pequeñas células rítmico melódicas en los metalófonos, colocando a su alcance grupos de sonidos individuales¹³, pero exigiendo la alternancia percutida de las manos, y la memoria auditiva, que hace que cada uno se vaya incorporando con sus instrumentos, a los que se suman xilófonos, bombo, claves y bongoes. Cada parte fue pensada en pequeñas agrupaciones melódicas, rítmicas jugando con la estructura completa del Gavilán. En ese entonces, una obra casi totalmente desconocida.

III Festejos de Esperanza

Un festival tradicional y que hacía compartir y competir a niños y niñas de escuelas especiales de todo el país, fue el Festival del Niño y La Esperanza, organizado por el Centro Educacional "Juan Wesley", perteneciente a la Iglesia Metodista de Chile. Este Festival se realizaba desde inicios de la década del '90, y concentraba a escuelas especiales que atendían sólo a personas con discapacidad intelectual. En este festival participé con mi grupo de música de la escuela Coocende. Posteriormente me invitan a participar de su organización artística.

Esto me condujo a crear un libreto de más envergadura, y con ciertos desafíos, puesto que había que adaptarse al formato de festival competitivo (lo que no era de mi agrado y menos que los participantes fueran seleccionados por categoría, según capacidad intelectual). Luego de algunas conversaciones al respecto, se me dio cierta libertad para considerar el evento como una puesta en escena más artística y menos festival. El formato que tenía era parecido a los festivales de variedades que son muy comerciales en nuestro país, cuya máxima expresión es el Festival de Viña del Mar, no obstante, tenían un jurado calificador para entrega de premios.

Como siempre consideré el libreto como un texto poético, esto llevó a un cambio de nombre del Festival: "Festejos de Esperanza". Aquí se presentaron grupos diversos; en su mayoría en el género comedia musical y algunos en el género musical interpretativo. Fue un festival masivo; con mucho sentimiento de parte de los organizadores. Venían agrupaciones de todo el país, entre ellas, Calama, Curicó, San Fernando, Puerto Montt, de lugares tan distantes, que lo hacían todo un acontecimiento. Es imposible dejar de mencionar a personas como el profesor Hugo Ortiz (artífice y promotor del Festival), la profesora Raquel Pavez, y la fonoaudióloga Delma Riquelme, que organizaban a grupos de voluntarios para atender a las distintas delegaciones de estudiantes con necesidades educativas especiales y profesores a cargo.

Se vieron allí muchas comedias musicales, bailes pascuenses, danzas del norte de Chile, grupos de orquesta tropical, etc. "Festejos de Esperanza" fue un homenaje a los años de realización de ese

13 Un modelo de metalófono se trata de cada sonido de la escala en cajitas individuales.

Festival y a su creador, resaltando su nivel masivo y estímulo a los cientos de niños, niñas, jóvenes y adultos que junto con sus profesores preparaban durante un año su participación en este evento nacional. Fue el inicio de un cambio en el concepto artístico que posteriormente integró a otros y otras personas notables.

IV Concierto Sentido el Arte nos habla

Nacen otros nobles intentos de maestros y escuelas que se dan a la misma tarea. En el aula Magna de la UMCE (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación), en el Año 1991, se realiza una "Muestra-Foro", con la intención que los asistentes opinen al término del evento. Se trabaja la idea de dar a conocer la capacidad de los llamados "discapacitados". Se invita a profesores y estudiantes, a diversas organizaciones del mundo cultural, político y social. Se invita a medios de comunicación. Este espectáculo tiene indudablemente mayor cobertura, más convocatoria, por lo cual fue necesaria la ayuda de las estudiantes universitarias, de la institución misma y, en particular, de la carrera de Educación Especial. Así, esta actividad se enmarcó en un proyecto de extensión.

El ritual inicial decía:

El arte se viste de sonido de formas y colores, de palabra y movimiento. El artista con sus manos, con sus ojos y oídos, su cara y su cuerpo lo descubren. El educador con sus manos de artesano lo vive, lo comparte, lo comunica; el niño el joven y el adulto, junto a las ventanas de la escuela, esperan que las manos del artesano toquen sus manos, despierten sus oídos y sus ojos, para que junto a ti puedan despertar el día. El artista, el educador, el niño, el joven, el adulto y tú, están despertando la imaginación y el pensamiento para hablar, cantar y danzar con cierto sentido.

Se congregaron los niños y jóvenes de la Escuela Especial Rotario Paul Harris, la Escuela Especial Open Door, Escuela Especial Coocende, la Escuela Don Orione de Alto Jahuel con los cuales empleamos un libreto que incluyó la participación de dos actores, los cuales desataron la acción con la escena de un estudiante que conversa en el pastos centrales de la UMCE, sobre la música y el arte y cómo conocer más sobre aquello. En el texto los actores ponen de relieve la importancia del arte como forma de educación y de integración social. Sobre esta escena se asientan las presentaciones, que se inician con una sencilla obra teatral realizada por jóvenes de la escuela Coocende, donde se une el sonido con el movimiento escénico. Impresionó la calidad musical de todas /os las/os estudiantes; entre ellos la escuela de Alto Jahuel, que interpretó un tema de Víctor Jara (La Partida) y un tema de Inti-Illimani (El Mercado de Testaccio) con gran destreza, lo que el público reconoció y premió enormemente, tanto en aplausos como en

los comentarios finales.

Es preciso señalar que como Muestra-Foro, cumplió su cometido, dada la presencia de muchas y muchos estudiantes de colegios y escuelas regulares, como así también de estudiantes universitarios y profesores, quienes al final dan su opinión valorando el trabajo y la necesidad de expandirlo y seguir en esta tarea. Al mismo tiempo, la campaña de difusión realizada por entusiastas y comprometidas estudiantes de Educación Diferencial, da como fruto un público variado y masivo, más la presencia de dos medios de comunicación: La Radio Chilena que reporta el evento, y el Canal 13 de la Universidad Católica, que da a conocer el evento en su noticiario.

V Sueño de Muchos colores

En la misma perspectiva de "Festejos de Esperanza", se realiza el Festival del Niño y la Esperanza número diecinueve, el evento se tituló: "Sueño de Muchos colores". En esta puesta en escena se alcanza una elaboración mayor, logrando la participación de muchos conjuntos nacionales de todo el país, además de la inclusión de la Escuela Internacional Sek, colegio particular que nunca había compartido escenario con Escuelas Especiales. Otra novedad fue la de integrar por primera vez a niños sordos, de la Escuela Dr. Jorge Otte de Santiago, participando con un coro de señas, en una canción de Silvio Rodríguez, con un diaporama acorde a su tema. Este número resultó extraordinario.

El libreto contempló un preludio, donde se termina una pintura gigante hecha por los niños y niñas de la Escuela Juan Wesley, en alusión al sueño de mucho colores, junto a una danza realizada con maestría por el grupo de danza Coocende y la participación especial del joven Jean Manns. La música de este preludio invitó a cada representante de las aproximadamente dieciocho escuelas, a pasar al escenario con un cartel distintivo, dando así inicio a la presentación.

Esta vez, quien guía todo el espectáculo, es un actor que, a modo de un poeta, recita y da la entrada a dos actrices: una mujer y una niña. Ellas establecen un diálogo sobre el argumento de la aceptación del otro, y de este modo van realizando escenas de entrada de cada número artístico. El libreto teatral dinamiza el espectáculo, que se enriquece con números de mucha calidad artística, destacando entre ellos el espectáculo circo del Hogar Don Guanella de Lampa¹⁴, donde se puede observar destreza, pero, por sobre todo, la habilidad de su director de dar el papel preciso a cada niño. El que presenta a cada participante, es un niño no oyente que sorprende por su actuación. Otra persona que impacta, es una niña que emerge de una caja. Ella, en silla de ruedas, con un fondo musical adecuadamente escogido, sale de una caja de sorpresas, integrándose al cuadro escénico junto al elenco de malabaristas, y personajes del circo.

14 Comuna situada a las afueras de la ciudad de Santiago en la parte Sur.

VI Mágica Diversidad

Marca el tiempo un octubre del año 1996, marca el contexto un Aniversario más de una carrera joven de treinta y dos años de un Departamento de Educación Diferencial, el evento se sitúa en el Aula Magna del histórico Liceo Manuel de Salas, intencionado originalmente para los estudiantes de Pedagogía, sin embargo, congregó a profesores, estudiantes, familias, madres, padres y apoderados y comunidad en general.

Dos espacios televisivos se produjeron por campaña de las anónimas estudiantes de la carrera de Educación Diferencial de la UMCE (cómplices inolvidables). Se trató de un matinal antes del evento, en el canal Chilevisión, y otro matinal después del evento, en Megavisión.

Fue una verdadera integración de las artes, entre danza, música, poesía, teatro, pintura y diorama. Integración en que participaron jóvenes, niños, personas de la tercera edad e instituciones, entre los que desatacan el Liceo Manuel de Salas, Colegio Internacional Sek, Grupo de Teatro de la Biblioteca de ciegos, Coro de Señas de la Escuela Dr. Jorge Otte, Colegio Especial Coocende, Grupo de Danza Armonía, Escuela Especial Nuevo Mundo, Escuela Especial Don Orione Alto Jahuel, Escuela Especial Hospital El Peral. Jean Manns, Rodrigo Zambrano y Jean Cizaletti (antiguo académico, fundador y primer Director de la Carrera de Educación Diferencial en la Universidad de Chile).

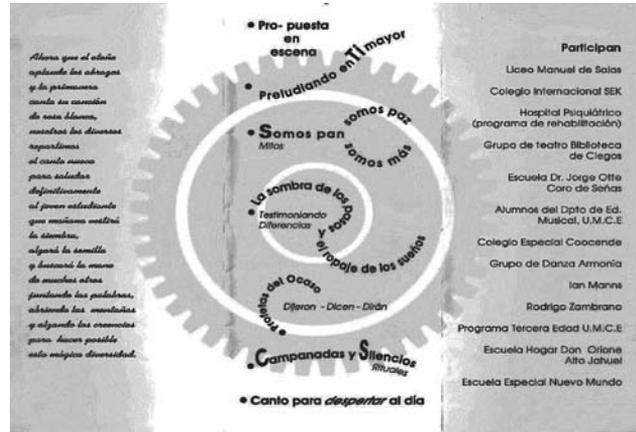
En lo escénico, resaltó el uso de las artes integradas y la participación de un actor profesional¹⁵. Las escenas contenían toda la problemática de la singularidad y la diferencia, el reclamo, la declaración y la protesta. En escena se cruzan personas con y sin necesidades educativas especiales, de distintas instituciones educativas, además de personas pertenecientes al Programa de la Tercera Edad de la Universidad; en fin, todas y todos compartiendo escenario donde emerge una vitalidad pocas veces experimentada. La escena fundamental muestra un conflicto con voces en off, en donde se interponen las voces de todos los reclamos de los grupos o individuos que se ven desplazados, desde el joven combatiente político, las personas ciegas, las jóvenes embarazadas, expulsadas de sus Liceos, hasta las problemáticas de la tercera edad y los niños explotados. Un personaje central entra en



15 Alejandro Trejo, de quien quedamos muy agradecidos por su sencillez y aporte.

escena o y provoca la unidad festiva que lleva a compartir desde cada singularidad expresada y se desatan las diversas escenas: Preludiando en Ti mayor, Mitos, la sombra de los pasos, el ropaje de los sueños, profetas del ocaso, campanadas y silencios y canto para despertar al día.

El diseño del programa y sus textos fueron expresión de creatividad. Textos poéticos¹⁶ aludiendo a la idea central de Mágica diversidad, propuestas por una Académica¹⁷ (citada anteriormente), y una estudiante de la carrera de Educación Diferencial, que culminó con el diseño.



ANDANTE Y FINALE

Este título sugiere un movimiento más pausado antes de un final, ello en términos musicales que indican partes de la estructura y dinámica de una obra musical clásica. Tomamos esta sugerencia para exponer algunas ideas a manera de análisis de lo expuesto anteriormente desde la perspectiva educativa.

La anterior narrativa titulada: "*Seis escenas para una melodía*", centrada en una experiencia compartida con niños/as, jóvenes y adultos de escuelas especiales, de escuelas regulares, de instituciones hospitalarias, profesores /as de música, padres y madres, ayudantes auxiliares, profesoras/es de Educación Especial, académicos, profesores de Educación Básica, fonoaudiólogos, familias, medios de comunicación, estudiantes de Pedagogía, etc., nos lleva a una reflexión sobre la educación en general, la pedagogía en particular y la educación artística como una de sus propuestas culturales de desarrollo educativo comunitario. Nos lleva a pensar hoy más que nunca en ese ideal de Educación por el Arte, una Educación vista como un bien común, integrador por sobre todo, donde las diferencias se constituyen en una razón posibilitadora, y no limitadora de aprendizajes.

Para ello intentaremos tomar distancia de ese "*estar ahí*", y capturar como objeto de análisis las escenas, como acontecimientos significantes, como trama constituida por muchos relieves, colocados en diversos planos que podemos modular como una Pedagogía que se piensa desde sus actos.

16 De mi autoría.

17 Profesora Delma Riquelme, estudiante Elizabeth Urrutia.

La primera escena: *Canto para despertar al día*, es una referencia a la constitución de un espacio pedagógico desde la poética implicada en ello. Mirado sólo como una presentación en una escuela especial algún día de cualquier mes, podría figurar como un acontecimiento histórico, un suceso, un algo que pasó, que nos lleva a pensar en un acontecer que se queda sólo en el dato, eso ocurrido ahí, que queda al límite de la memoria, al recuerdo o al olvido inexorable. Pero revisado en su contexto, en su génesis como elemento provocador, aparece entonces, la escena, el texto, sus actores, el libreto, el canto que inaugura la entrada a este mundo relacional que nos acerca a la comprensión de su significado, desde una armazón poético musical, que anuncia y denuncia la negación de un otro/a, la evidencia de una situación de exclusión de relegación de ese diferente. La canción como creación, como acto compartido se instala entonces en un "posible pedagógico", a la manera del inédito viable que nos enseñara Freire, que quiebra distancias y puede trascender en su significado. La obra, no se queda encerrada en el territorio escolar, ni en la memoria inmediata de los primeros auditores. La canción se constituye en una obra artística cuyo destino es ser expandida, reeditada como acontecimiento. En el momento que aparece en otros contextos, vuelve a "ser", sujeto de declamación poética. El peligro del olvido está expresado en ella misma en el verso: *"este mundo me parece / no me quiere escuchar/pero seguiré cantando /bajo la luz del sol/*, y que representa para nosotros a las personas notables, especiales para otros, que hacen visible a una sociedad que no quiere escuchar, ni ver. Por cuanto la canción se constituye en una denuncia y anuncio. Creemos que este acto reviste un fundamento político y educativo válido, frente a la realidad excluyente a pesar de los esfuerzos por una educación para todos, intención que aparece continuamente en los discursos oficiales, pero que requiere de un cambio mayor en nuestras actitudes y formatos culturales, para lo cual esta realización puede ser una posibilidad.

La segunda escena: *Encuentro con niños Notables*, describe el hacer de una escuela, en que profesores y estudiantes se encuentran a través del arte, en una puesta en escena, que pone de relieve a través del título de la obra la notoriedad escénica de aquellos notables, con una realización exigente, sin pensar en las limitaciones de sus actores. Desde una dimensión estético-educativa los profesores artistas, gestores y guías de la obra, no trabajan con la noción de discapacidad, sino simplemente capacidades diferentes o diversas. Existen las diferentes capacidades como una posibilidad siempre presente. La práctica artística en todo orden exige una disciplina a partir de esas habilidades y destrezas disponibles pero siempre pensadas como una zona en desarrollo. Y esto se puede verificar en cada escena de la obra, que alcanza una perfección notable en su libreto, su puesta en escena, vestuario, escenario, sonorización e iluminación y ejecución de cada uno de los actores en Danza y Música. Al mismo tiempo al ser reconocidos y valorados los profesores artistas por la comunidad e institución escolar, cuentan con apoyos materiales propios de un evento

a nivel casi profesional, esto significa considerar la producción de un evento en lo que se merece como obra de arte. Esto no pretende ser un modelo, pero pone de manifiesto que la seriedad del arte debe ser comprendida por la escuela y sus integrantes. En muchas escuelas se hacen actos artísticos en forma indigna cuando el tiempo apremia y la producción no es tal, lo que da como resultado una baja calidad, y lleva a hacer reducir el significado de la actividad artística en su aspecto más fundamental, que no es otra que la formación de la sensibilidad estética, la capacidad creativa y expresiva de todo ser humano. Ciertamente el punto de partida es la ideación de la obra, y de ahí se imprime la cualidad estética. En este caso cada profesor crea música y coreografía, luego integran en una creación compartida. Esto nos hace pensar en la posibilidad de integrar equipos creativos, y como desde allí se puede ejercitar las capacidades de las personas con necesidades educativas especiales, en sus más diversas expresiones. Como proceso educativo-artístico, al dar cabida a la ejecución musical y expresión corporal como maneras de comunicar, se promueve la relación entre la obra posible, desde los modos y formas de ejecución real de cada joven, generándose desafíos creativos. La imaginación y la inventiva surgen naturalmente desde una visión estética en continuo movimiento. De esta manera la creatividad de los docentes se autorregenera, y la participación de los estudiantes y personal involucrado se hace partícipe de ese proceso.

La tercera escena: *Festejos de Esperanza*, es quizás el ejemplo fecundo de intento de cambio desde una visión, normativa, excluyente, escolar, competitiva a la usanza de festivales muy comerciales, hacia una visión mayormente estética. Esto significa elevar a la condición de artista y con la rigurosidad que esto implica a quienes ocupan el escenario. El concepto de producción, cambia, pero principalmente el sentido ético y estético. Esto es promover una poética distinta. Se trata de un festival de convocatoria masiva, con la presentación de una diversidad de participantes, y formatos artísticos. En este caso el libreto se adaptó a las características de las presentaciones. Cuando se realiza una convocatoria como ésta, a nivel nacional, cada escuela o institución participante trabaja mucho en un proceso de lograr lo mejor desde el punto de vista artístico. En concordancia con ello se realizan innumerables gestiones en el plano logístico, que aseguran la participación comprometida de cada delegación.

Existe un valor formativo muy importante a través de este desafío, tanto para profesores, estudiantes, apoderados, instituciones. Se moviliza a toda una comunidad. Se produce un impacto en cada uno de los comprometidos en tal empresa. Pero al mismo tiempo si se imprime de calidad estética al evento, se entra en un aprendizaje distinto, el mejorar cada elaboración, desde la escenografía, el vestuario, la música, la prestancia escénica y la producción.

Por otra parte se puede establecer un contraste, entre los pequeños actos artísticos que se desarrollan diariamente en las escuelas, con esta convocatoria masiva que implica un desafío y compromiso mayor, un trabajo de preparación para quedar entre los mejores. Es selectivo

el evento, pero en un encuadre competitivo diferente, promoviendo una calidad estética mayor.

Concierto sentido el arte nos habla, se destaca por su forma de convocatoria para contar con un público no siempre habitual, se busca la diversidad para llegar a otros/as. Se trabajó con los medios de comunicación de tal forma de lograr un público representante de una masa ciudadana. Con exigencias artísticas mayores, se seleccionaron los participantes considerando el trabajo ya de tiempo de cada profesor, aplicando un criterio de contraste entre lo netamente artístico y la perspectiva terapéutica. Buscando la complementariedad. Se produce la unidad escénica a través de dos actores que conducen la trama escénica, por lo que a nuestro juicio marca el hecho más relevante, que es el de promover la participación del público para que manifieste su pensar después de la presentación, de ahí su título de Muestra-Foro.

Después de hacer una presentación apostando a la calidad en su libreto, su producción técnica, su vestuario, el sonido, en todos los detalles, el público da su opinión. Este espectáculo fue grabado en audio y se conservan las opiniones vertida por el público, que se compone de jóvenes, niños, adultos, profesoras/es, dueñas de casa, comerciantes, estudiantes de enseñanza media, básica, de Pedagogía, etc.

Desde el punto de vista educativo se genera una participación que denota un acierto, el público diverso opina sobre lo logrado, lo que significa esta educación, destacan la seriedad, el compromiso escénico de cada participante. Ciertamente una forma de educar a la comunidad sería la presentación de eventos provocadores que permitan problematizar la situación de la población de personas con necesidades educativas especiales. En este sentido todas las opiniones fueron coincidentes respecto de reconocer la labor de todos los maestros guías y el trabajo de proceso de cada niño joven adulto participante.

Los medios de comunicación reportan el hecho, y eso estampa de alguna manera el devenir que fue abriendo la visibilidad de los protagonistas de esta historia. El título resulta un tanto provocativo. El juego de estas palabras sirven a una doble lectura de quien informa en el noticiero televisivo de Canal 13: Con cierto sentido..., Concierto sentido..., lo que nos hace pensar en una poética textual, como idea válida para el levantamiento de otras propuestas.

Sueño de muchos colores, sigue la tónica del espectáculo masivo, y con lo descrito podemos concluir que el concepto de educación artística, como se lleva a cabo en este espectáculo, nos enseña sobre como un todo expresivo a través de los diversos lenguajes artísticos: música, danza, arte visual, poesía, canto, teatro, circo, pintura, se transforma en una melodía que unifica la diferencia y transporta las trayectorias de cada singularidad. No obstante, se toma como motivo visual en el Preludio la elaboración de un arcoíris donde todos los colores se presentan en armonía. El espectáculo, como toda obra, va despertando en el espectador ese compromiso con la obra misma que expresa los sentimientos humanos que nos hacen sentirnos por una parte interpretados, pero a la vez, interpelados por el mensaje continuo de reconocernos y valorarnos en la diferencia.

Mágica Diversidad, puede ser una reafirmación, pero al mismo tiempo una síntesis de todo lo planteado, su poética programática pensada especialmente para los estudiantes de Pedagogía, da como resultado la asistencia de un público diverso. Así entonces el concepto de integración, se da cabalmente, a través de la combinación de la palabra, el sonido, la música, la danza, la ejecución instrumental, el video, el diaporama, la poesía, el teatro y la majestuosa diversidad de sus actores en escena. El texto del libreto se transforma en un pretexto organizado para que emerja el contrapunto entre los actores, las escenas y todo el espectro visual y sonoro en movimiento. Un ideal Estético que reafirma la necesidad de seguir creando escenas y melodías en medio de los Planes Curriculares de las escuelas y de la Formación Docente, que pareciera no tener los mismos tonos.

El texto del programa de *Mágica Diversidad*, creemos, ilustra lo expuesto que a manera de un pequeño universo poético saluda y compromete la formación de profesores para atender merecidamente la diversidad humana.

Ahora que el otoño/ aplaude los abrazos/ y la primavera canta su canción de rosa blanca/ Nosotros los diversos /repartimos el canto nuevo/para saludar al joven estudiante/que mañana vestirá la siembra/ alzaré la semilla/ y buscará la mano de muchos otros/juntando las palabras/abriendo las montañas/alzando sus creencias/para hacer posible esta mágica diversidad.

BIBLIOGRAFÍA

FREIRE, P. (2004). *Pedagogía de la Autonomía*, México: Siglo Veintiuno Editores.

TÉLLEZ MAGALDY (2004). "*Educación, comunidad y libertad. Notas sobre el educar como experiencia ética y estética*". *Revista de Pedagogía*, vol. 25 N° 73. Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Págs. 4 y 5.

POCH BLASCO, S. (1998). *Compendio de Musicoterapia*. Madrid: Editorial La Muralla.

GRUNDY, S. (1991). *Producto O Praxis del Currículum*, Editorial Morata.

PAZ, O. (1989). *Puertas Al Campo*, Editorial Seix Barral.

READ, H. (1970). *Educación por el arte*, Buenos Aires: Editorial Paidós.