

El programa Mus-e: Origen, filosofía y situación actual

(La solidaridad a través de las artes)

Jóse Alfredo Espinosa
Coordinador del Programa MUS-E
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Palabras Clave

Tolerancia, proyecto, Yehudi Menuhin, cultura, artes.

¿Qué es el Programa MUS-E?

El Programa MUS-E tiene como misión introducir las artes en la escuela, como medio para favorecer la integración social, prevenir la violencia y el racismo, fomentar la tolerancia y el encuentro entre las distintas culturas; en suma, contribuir a la formación de la persona y del ciudadano participativo.

Fue ideado por Yehudi Menuhin (1916-1999), considerado por muchos como el "violinista del siglo" y un humanista excepcional, con la colaboración de Werner Schmitt, director de la Escuela de Música del Conservatorio de Berna. Ellos se inspiraron en el concepto de educación musical de Zoltán Kodály (1882-1967), compositor, etnomusicólogo y pedagogo húngaro. Kodály consideraba que la música debía ser parte de la educación coti-

diana y debía ser accesible a todos. Defendió el conocimiento de la cultura tradicional del país. Yehudi Menuhin amplió el concepto de Kodály adaptándolo a la realidad actual de la multiculturalidad. Estando de acuerdo en la importancia de la música, Menuhin insistió también en la importancia, en las diferentes culturas, del movimiento, de los sentidos, del cuerpo y de la imaginación, en la práctica de las diversas artes.

El programa MUS-E comenzó a desarrollarse en Suiza en 1994. Desde entonces fue creciendo hasta alcanzar actualmente a más de 100 escuelas de 12 países de Europa.

En España se desarrolla a partir de una visita del Maestro Menuhin y la firma de un Convenio suscrito por el Ministerio de Educación y Cultura y la Fundación Internacional Yehudi Menuhin en 1996.

Una vez resueltas las necesidades organizativas y técnicas, el Programa MUS-E se inició de forma efectiva durante el curso académico 1997/98 en siete colegios públicos de Madrid, Extremadura, Murcia, Asturias y Cantabria, que entonces dependían

El programa MUS-E: Origen, filosofía y situación actual

del Ministerio de Educación y Cultura. Estos centros están situados en áreas territoriales afectadas por problemas de desempleo, desestructuración familiar, inseguridad ciudadana y marginación social que dificultan seriamente los procesos de desarrollo e integración de los niños y los jóvenes que allí residen.

En estos colegios públicos se desarrolló un programa especial con líneas de formación y actividad en los campos de la Música, el Teatro, la Danza y las Artes Plásticas debidamente coordinados. El equipo que lo llevó a cabo estaba integrado por los profesores de los centros, equipos directivos y artistas. En este proceso de trabajo ha sido esencial un plan de coordinación con reuniones periódicas entre estos equipos de trabajo y los equipos de otros centros MUS-E, así como entre éstos y los profesionales que coordinan el proyecto en el Ministerio de Educación y Cultura y en la Fundación Yehudi Menuhin, en los que se procedía a hacer balance de situación, a intercambiar experiencias y estudiar temas de interés general.

El balance general del trabajo realizado durante estos cuatro cursos es francamente positivo. Según encuestas aplicadas el Programa MUS-E favorece la integración de los niños en el medio escolar y comunitario, mejora su confianza y autoestima, fomenta la atención, la disciplina y la creatividad y promueve valores de tolerancia hacia la diversidad. No es de extrañar, por tanto, que la aplicación de esta original metodología haya ido ampliando territorialmente a las Comunidades de Andalucía, Cataluña, Valencia y País Vasco.

Actualmente participan nueve Comunidades Autónomas junto con el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte y la Fundación Yehudi Menuhin. Un total de 23 centros públicos, 200 profesores y artistas y más de 2500 niños y niñas de entre 6 y 9 años integran el Programa.

La finalidad del programa es favorecer la integración social y cultural de niños desfavorecidos, así como prevenir la violencia y la marginación a través de las Artes, especialmente de la música, el canto, la danza, el teatro y las artes plásticas. El Programa trata de ofrecer recursos singulares a niños desfavorecidos, afectados por problemas de desestructuración familiar, de marginación social o de segregación racial, con el fin de que puedan canalizar su energía, reforzar sus posibilidades de desarrollo creativo y favorecer sus capacidades artísticas.

Principios fundamentales.

- Las artes contribuyen de una forma decisiva al desarrollo intelectual, estético y social de la persona.
- Un arte vivido es una fuente de acceso al saber, enraizado en la experiencia, que estimula el placer del descubrimiento, la curiosidad, el interés y el conocimiento de otros saberes.
- Las artes, favorecen la expresión completa de la personalidad, la interacción de la expresión corporal, emocional y estética.
- Las expresiones artísticas crean nuevas manifestaciones de nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo exterior.
- El descubrimiento de las tradiciones de la región de origen permite al niño conocer sus raíces, su patrimonio cultural, muchas veces olvidado en la predominante comunicación audiovisual.

- El arte y la escuela se enriquecen mutuamente.
- Las artes permiten establecer lazos entre individuos y las diferentes culturas.
- La creación artística permite ayudar a constituir una cultura común y reforzar el sentimiento de pertenencia.
- El arte es un instrumento para desarrollar el respeto de sí mismo y de los demás.
- Las artes pueden contribuir a la integración social de niños y colectivos desfavorecidos mediante el desarrollo de una dinámica social basada en la interdependencia y la cooperación.
- La cultura y las artes nos permiten avanzar hacia una mayor calidad de vida.

¿Cómo es el Proyecto MUS-E en su práctica en la escuela? ¿Cuál es el papel de los artistas y del profesor?

Es muy importante dejar claro que las sesiones artísticas MUS-E no son clases **extraescolares** por eso se desarrollan dentro del tiempo lectivo, ocupando al menos el 10% del horario lectivo semanal y además el profesor tutor está presente en las sesiones.

A veces esto plantea un problema inicial de definición de roles entre el profesor tutor y el artista ¿qué debe hacer cada uno (fundamentalmente el profesor) durante la sesión artística? ¿quién resuelve los conflictos de los

chicos/as durante la sesión si hay dos figuras ("autoridades") en el espacio-sala?

Este planteamiento implica determinados aspectos a tener en cuenta en la aplicación del Programa:

- Creación de equipos de trabajo MUS-E en el Centro.
- El Programa debe estar integrado perfectamente en el Plan de Centro.
- Al mismo tiempo está integrado en el diseño curricular.
- Potencia un desarrollo importante de las enseñanzas artísticas en el Centro.

La figura del profesor tutor es fundamental:

- primero porque desempeña un papel crucial en la educación del chico/a.
- segundo porque puede descubrir actitudes, reacciones inesperadas en el chico durante las sesiones que le ayudan a descubrir algo nuevo así como a variar determinadas expectativas.
- tercero es el único que puede establecer lazos entre lo que se vive en la sesión artística y lo que ocurre fuera de ella (clase, colegio, calle, familia...)
- cuarto, con su presencia puede juzgar la evolución del niño.
- quinto, junto con el artista puede ponerse de acuerdo sobre el contenido y el sentido de las sesiones artísticas y evaluar la evolución de la clase y del grupo.

Los criterios utilizados para seleccionar a los artistas según las recomendacio-

nes del Maestro Menuhin son los siguientes:

- vida artística reconocida. Los artistas deben ser modelos para los niños.
- deben tener experiencia en el trabajo con niños, es decir, conexión con ellos.
- estar convencidos de la capacidad liberadora del arte.
- tienen que estar abiertos a la comunicación con el mundo docente.

Las reuniones entre el equipo de trabajo (artistas, profesores, equipos directivos, coordinador, profesor de música) son fundamentales. En ellas los artistas tienen conocimiento del grupo, los profesores conocen el programa a desarrollar en teatro, danza y artes plásticas, se hacen propuestas de trabajo conjunto, se evalúa la marcha y los resultados que se van obteniendo...A veces nos encontramos con que la disponibilidad horaria de los artistas impiden tener tantas reuniones como sería deseado.

Ahora estamos intentando definir y encontrar cauces para la participación e implicación de los padres y madres en el programa. Además de las reuniones informativas, estamos buscando estrategias indirectas de incorporación.

¿Cómo se hace la evaluación del Proyecto?

A nivel internacional se ha creado un Comité Internacional de Investigación y Evaluación cuyas funciones principales son las siguientes:

- evaluar la calidad artística de las sesiones MUS-E.
- establecer criterios comunes de actuación en las animaciones ¿qué es lo específicamente MUS-E?
- Desarrollar una evaluación internacional común a todos los países respetando las diferencias propias de cada zona.
- Aunar una actuación pedagógica y artística MUS-E.
- Establecer canales para la formación de los artistas.

Este comité se reúne de forma periódica.

En España se realiza cada año el Encuentro de Evaluación en Magalía (Ávila). El fin del encuentro es que durante dos días de trabajo se evalúe el desarrollo del programa. En él interviene profesores de todos los centros participantes, profesores de música, artistas, representantes de la Fundación Internacional y los coordinadores y responsables del proyecto en el M.E.C.D.

Desde la evaluación hecha en el último Seminario Internacional se han constatado datos importantes: que se conseguía una mejora en la concentración de los chicos, una mejora en la memoria a corto plazo, una mejora en la expresión oral y corporal, más confianza en sí mismos, desarrollo de la autoestima, incremento del vocabulario, desarrollo de la personalidad...

Cada año tiene lugar un Seminario MUS-E en diferentes lugares de Europa. En ellos se reúnen los participantes en el proyecto durante cinco días. Estos seminarios dan la posibilidad de inter-

cambiar experiencias y logros a los artistas de disciplinas y lugares diferentes, unidos por la forma de pensar y los ideales de Menuhin. También es un buen momento para intercambiar opiniones, conclusiones, materiales, exponer posibles mejoras entre todos los profesionales implicados. En el Seminario se aprenden nuevas metodologías de trabajo y se discuten cuestiones de fondo, como la gestión y la extensión del proyecto, las dificultades encontradas y las posibles soluciones.

La Red europea. Cooperación Internacional.

La Fundación Yehudi Menuhin se creó en Bruselas en 1991 como una Asociación Internacional sin ánimo de lucro. Tres bloques fundamentales de trabajo ocupan sus objetivos. El primero es el llamado La Asamblea de las Culturas, forum de debate donde todas las identidades culturales europeas tienen voz y pueden estar representadas, especialmente aquellas que están amenazadas. Otro bloque fundamental de trabajo es promover las expresiones musicales y los encuentros de diferentes culturas mediante la organización de acontecimientos específicos: seminarios, conferencias, grupos de reflexión, conciertos (del citar a la guitarra, Todos los violines del mundo, Voces por la paz, Los sueños de Menuhin...) Pero quizá el proyecto al que Menuhin le dedicó más entusiasmo es el Proyecto MUS-E, la música y las artes como fuente de equilibrio y tolerancia.

El proyecto comenzó en Suiza. Actualmente estamos participando en él, escuelas públicas de doce países de Europa con el apoyo del Parlamento Europeo y de la Comisión

Europea, así como de diversos gobiernos nacionales, regionales y locales, otras Fundaciones y entidades privadas.

La Fundación Internacional Yehudi Menuhin promueve la colaboración entre países a diferentes niveles:

- Realización de proyectos bilaterales o multilaterales.
- Intercambio de producciones artísticas.
- Intercambio de profesores, de artistas o de niños.
- Producciones de materiales pedagógicos y artísticos

EL COMITÉ INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN (CIRE)

Como anteriormente he mencionado este Comité tiene por objetivo fundamental el estudio y la investigación del contenido y la ética del Programa MUS-E., así como la constitución de un programa evolutivo, eficaz y adaptado a cada contexto, a cada región y a cada escuela. Sus líneas de actuación son las siguientes:

- Crear modelos eficaces de implantación del Programa MUS-E.
- Crear un modelo de evaluación continuo, que atienda especialmente la adecuación entre objetivos y medios, así como la realidad encontrada y sus resultados sociales y educativos.
- Crear una red intranet que sea una herramienta de creación/formación para todos los participantes.
- Promover la investigación a partir del proyecto.

- Promover la formación de profesores y artistas.

El funcionamiento del CIRE es permanente. Estudia los informes locales, nacionales e internacionales. Dispone de un programa de trabajo que se define anualmente.

Me gustaría terminar citando unas palabras del Maestro Menuhin y que creo que pueden servir para resumir el espíritu del Programa:

"Cada ser humano tiene la eterna obligación de convertir aquello que es duro y brutal en ternura y delicada

entrega, lo tosco en objeto de refinamiento, lo repugnante en objeto de belleza, confrontación en colaboración, ignorancia en conocimiento, y así, redimir el sueño de los niños, en una realidad creativa renovada incesantemente por la muerte, servidora de la vida, y por la vida, servidora del amor."

NOTA:

Para la elaboración de la presente ponencia se han tomado como referencia los trabajos del CIRE, las líneas básicas de actuación de la Fundación Yehudi Menuhin así como otros estudios y propuestas.