

Aula Coral

JUAN FRANCISCO SANZ REDONDO

Profesor de piano y de coro. Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco, Albacete

Aula Coral tiene como objetivo principal fomentar el canto coral infantil y juvenil en los centros educativos de Albacete y su provincia. En su segundo año de vida, Albacete pasa de no tener ningún coro de niños a tener 12 agrupaciones corales, lo que supone que alrededor de 300 niños y jóvenes cantan en coro bajo la dirección de una serie de profesores de música formados específicamente para desempeñar esta labor y que realizan su trabajo de forma planificada y coordinada.

En el curso escolar 2000/2001, comienza a gestarse en Albacete un proyecto educativo-musical que hoy podemos considerar felizmente consolidado: Aula Coral.

Aula Coral tiene como objetivo principal fomentar el canto coral infantil y juvenil en los centros educativos de Albacete y su provincia. La mayoría de los centros de primaria de Albacete poseen una actividad musical ceñida estrictamente al currículo y al periodo lectivo establecido, es decir una sesión a la semana. En ese tiempo el profesor debe desarrollar los diferentes aspectos que engloba la educación musical: canto, expresión vocal e instrumental, lenguaje musical, lenguaje corporal, audición, etc. Es evidente que resulta imposible poder hacer un trabajo vocal y menos aún coral profundo. Por tanto nuestros alumnos presentan carencias en cuanto a la adquisición de una correcta técnica vocal y a la práctica vocal de conjunto.

Son muchos los beneficios que aporta el canto coral, y que justifican la labor que estamos llevando a cabo:

- Por un lado, está la adquisición de una buena técnica vocal, lo cual implica aprender a respirar adecuadamente, a colocar el sonido sin forzar las cuerdas vocales, a tomar conciencia del propio cuerpo y a crear hábitos de higiene vocal saludables. Cantar ayuda a aumentar la capacidad pulmonar y a tener un mayor control sobre el sistema nervioso. Todo ello, a través del canto coral, es aprendido mediante una experiencia lúdica y motivadora.
- Por otro lado, cantar en coro mejora la formación auditiva, la escucha atenta y contribuye a desarrollar conceptos como afinación, empaste, equilibrio, la valoración del silencio, etc.
- Cantar, como cualquier actividad artística contribuye a desarrollar la sensibilidad y el gusto estético, fomentando paralelamente capacidades creativas y comunicativas de manera activa y dinámica.
- Es un medio fantástico para desarrollar educación en valores, puesto

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Innovación educativa

que el canto coral favorece la integración del niño en un grupo, aprendiendo en éste normas de convivencia, de socialización y respeto. Desarrolla actitudes positivas de solidaridad, compromiso, participación, asunción de responsabilidades grupales y fomenta la autoestima.

- También es un medio que permite abordar temas transversales; los niños conocen su cultura a través de la canción infantil y el folklore, también conocen otras culturas y otros idiomas (haciendo especial hincapié en la fonética y correcta pronunciación) y músicas actuales pero también de otras épocas. La educación para la igualdad, la educación ética y cívica, etc.

Desarrollo y evolución del proyecto

En el momento en el que surge la idea de dicho proyecto no existe en Albacete ningún coro de niños y por supuesto tampoco en ningún instituto. Esta situación a una persona ajena al mundo de la música podría no parecerle extraña, pero si echamos un vistazo a otras autonomías con más tradición coral (y musical) como Cataluña, Asturias o el País Vasco, descubriremos que el canto coral infantil está fuertemente arraigado e integrado en muchos centros educativos.

Usamos una metodología activa mediante la cual el niño vive todos aquellos contenidos que va a interiorizar; cooperativa, puesto que el trabajo en grupo es la base de la actividad coral; e innovadora, ya que hasta ahora en Albacete no se había trabajado la música desde la perspectiva del canto coral.

Mercedes Panadero, profesora de música de primaria, es la primera impulsora de esta idea. Junto a Pilar Geraldo, asesora del Centro de Profesores de Albacete y un servidor, comenzamos a pensar sobre cuál puede ser la manera más

acertada y más eficiente de planificar nuestras acciones. Se elaboró un proyecto secuenciado en tres fases:

Primera fase: dado el carácter innovador de esta propuesta, en primer lugar es necesario formar al profesorado de música específicamente para que adquieran las necesarias herramientas y técnicas metodológicas y organizativas con el fin de que puedan llevar a cabo esta labor de creación y dirección de coros de forma exitosa.

Segunda fase: etapa de concienciación, primero dirigida a los propios profesores de música que participen en la fase formativa y posteriormente dirigida a informar a niños, padres, profesores y todos los miembros de la comunidad educativa de los beneficios de participar/apoyar esta iniciativa.

Tercera fase: creación de coros.

En el nº 26 de la revista *Programas* del Centro de Profesores de Albacete, se publica un artículo titulado "Aula Coral" firmado por los tres docentes, en el que exponen los pasos para desarrollar este proyecto.

Con estas premisas el Centro de Profesores de Albacete organiza un curso de dirección de coros en el año académico 2001-2002 que tiene una doble finalidad: por un lado aportar esa formación necesaria y por otro lado descubrir y poner en contacto al profesorado de Albacete sensibilizado hacia el mundo coral y que en un paso posterior pueda ser el encargado de la creación de estas agrupaciones vocales. En esta fase de formación merece destacarse también la labor de Marcelo Beltrán profesor de Lenguaje Musical y director de coro, y que se encarga junto con Pilar Geraldo de la coordinación de dicho curso, en el cual además actuaría como ponente en alguna de las sesiones.

El curso se celebra de febrero a mayo de 2002, y participan profesores de música de los todos los niveles educativos: primaria,

Concierto "El Congo grita".

secundaria, conservatorios, escuelas de música y Universidad. Se intenta abordar todos los contenidos y aspectos formativos que debe poseer un director de coro, técnica de dirección, técnica vocal, educación auditiva, metodología de ensayo, conocer y trabajar repertorio específico para coros de niños, organización del coro escolar, etc. Son invitados como ponentes dos de las más prestigiosas directoras de coros infantiles a escala nacional: Elisenda Carrasco i Ribot (directora del Coro infantil de St.Cugat y el Coro infantil de l'Orfeo Català) y Maite Oca (especialista en coros de niño del País Vasco). Además en dicho curso José Antonio López (barítono) se encarga de impartir clases de técnica vocal, Fernando Bonete (director de la Banda Municipal de Albacete) imparte clases de técnica de dirección y Marcelo Beltrán, de educación auditiva.

Paralelamente al desarrollo de este curso surge la primera iniciativa: Mª Ángeles Cortés (profesora de secundaria del IES Diego de Siloé de Albacete) forma el primer coro en el colegio Cervantes.

Una vez finalizado dicho curso, unos 20 profesores se comprometen a formar parte del equipo pedagógico que en el curso 2002-03 comenzará la formación de los coros.

En este momento, se decide participar en la convocatoria de los Proyectos de Innovación Educativa. Desde el curso 2002-03 hasta el 2004-05 "Aula Coral" es seleccionado como Proyecto de Innovación Educativa en Castilla-La Mancha.

Se decide que la mejor forma de presentar esta actividad es como extraescolar. Al inicio del curso 2002-03 los profesores de música del proyecto llevan a cabo una campaña de información y de difusión de

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Innovación educativa

esta nueva idea de creación de coros de niños, visitando numerosos colegios de Albacete, hablando con directores, asociaciones de padres y profesores de música. Fruto de estas visitas nacen 6 agrupaciones en Albacete en los colegios: Parque Sur (con dos coros), el colegio Ana Soto, el colegio Cristóbal Valera (con niños del colegio Aristos y del San Antón), el colegio Cervantes y el colegio CEDES.

La respuesta tiene un enorme éxito a pesar de que es algo desconocido en nuestra ciudad. Los coros empiezan a ensayar y realizan su primer concierto, en el cual participan todas las agrupaciones, en diciembre. Ese concierto tiene una enorme repercusión social y cultural en Albacete y provoca que en Enero se unan dos nuevas iniciativas en el colegio San Antón y en la academia de música AMADEUS. Asimismo, teniendo en cuenta que una parte importante de los componentes de nuestro grupo de profesores trabajan en localidades cercanas de Albacete, ello generó la aparición de un coro en el colegio San Pedro Apóstol de Casas de Juan Núñez.

Es necesario saber que existen diferentes tipos de coros de niños y por tanto diferentes niveles de trabajo.

En el curso siguiente 2003-04, además de consolidarse las agrupaciones ya existentes se unen otras como el colegio San Antón y la escuela de música de Villarrobledo. Además, se produce un hecho importantísimo para la consolidación y continuidad de nuestro proyecto, ya que surgen dos agrupaciones corales en dos centros de Educación Secundaria de nuestra ciudad: el IES Leonardo da Vinci y el IES Parque Lineal. Este era uno de los objetivos a los que aspirábamos a medio o largo plazo; sin embargo, ya en el segundo año de funcionamiento se logró que adolescentes de nuestra ciudad descubrieran y participaran del canto coral. Con éstas, y en tan solo dos años, Albacete pasa de no tener ningún coro de niños a

tener 12 agrupaciones corales, lo que supone que alrededor de 300 niños y jóvenes cantan en coro bajo la dirección de una serie de profesores de música que realizan su labor de forma planificada y coordinada. A lo largo del curso se realizan diversos conciertos y encuentros en los que cada coro muestra su trabajo y evolución y se preparan obras conjuntas.

En este curso, la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha otorga a "Aula Coral" un Premio de Innovación Educativa, seleccionándolo entre un gran número de proyectos. Los profesores deciden renunciar al premio económico y donar su cuantía en beneficio del propio proyecto para tener autonomía económica que permita poder organizar cursos de formación y otro tipo de actividades (hay que recordar que los Proyectos de Innovación reciben unas ayudas económicas que, en ningún caso, pueden ser invertidas en ponencias).

En el curso 2004-05, la estructura y el funcionamiento viene a ser similar a los dos cursos anteriores. Por primera vez, se realiza un intercambio con un coro de niños de otra autonomía, los de los colegios Parque Sur y Cervantes dirigidos por Mª Ángeles Chacón y Mª Ángeles Cortés, viajan a Algemés donde se encuentra uno de los proyectos corales más veteranos y consolidados en España: La *Schola Cantorum* d'Algemés, que dirige Diego Ramón Lluch. Durante un fin de semana en abril de 2005 los niños de los coros de Albacete conviven, ensayan con los niños de Algemés y ofrecen un concierto, en mayo esta visita es correspondida en Albacete.

Merece destacarse también la colaboración con diferentes entidades como la Asociación Desarrollo (cuyos fines van orientados hacia la atención integral de niños y adultos con autismo y/u otros trastornos generalizados del desarrollo), o con la campaña por la paz de la República Democrática del Congo "Congo grita".

Concierto de Navidad 2004.

En el actual curso 2005-06 el proyecto aborda un nuevo reto motivado por la búsqueda de una mayor eficiencia en el trabajo que se está haciendo, ofertar una mejor calidad de enseñanza y mejores resultados; es un paso importantísimo en la evolución de “Aula Coral”. Motivado entre otras cosas por el intercambio con el coro de Valencia y por el conocimiento del funcionamiento de otros proyectos corales similares al nuestro en otras ciudades de España, se opta por el agrupamiento (esto quiere decir que en lugar de mantener tantos coros, a veces con un número de componentes desigual) en todos esos colegios, ahora todos los niños de Albacete interesados en participar en “Aula Coral” asisten a un único centro en el que se concentra todo el trabajo, concretamente el Colegio Público Reina Sofía. Esto supone la verdadera creación de una

escuela coral en la que se establecen 3 coros organizados por edades: un coro con niños de 4 y 5 años, un coro infantil de 6 a 8 y el juvenil de 9 a 14. Estos coros están integrados por niños del Colegio Reina Sofía pero también del Colegio Público Cervantes, el Príncipe Felipe, Parque Sur, CEDES y los IES Amparo Sanz, Julio Rey Pastor y Diego de Siloé. Además siguen formando parte de Aula Coral el coro del IES Parque Lineal y en la provincia el coro de la Escuela de Música de Villarrobledo y el del colegio San Pedro Apóstol de Casas de Juan Núñez.

Metodología

Usamos una metodología activa mediante la cual el niño vive todos aquellos contenidos que va a interiorizar; cooperativa, puesto que el trabajo en grupo es la

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Innovación educativa

base de la actividad coral; e innovadora, ya que hasta ahora en Albacete no se había trabajado la música desde la perspectiva del canto coral, lo que ha repercutido en un mayor grado de motivación en los alumnos.

Desde sus comienzos, la manera en la que se ha presentado la actividad de Aula Coral a los centros ha sido dentro del programa de actividades extraescolares. Hasta el presente curso, los directores de cada agrupación se desplazaban al centro correspondiente para realizar los ensayos, salvo en aquellos en los que coincide que el profesor de música es, a su vez, el director del coro. Los niños se matriculan a comienzo de curso y asisten semanalmente a dos ensayos (clases) de una hora de duración que se realizan en días alternos.

Los ensayos comienzan con un calentamiento corporal, este trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, preparar el cuerpo para la actividad física y mental que requiere el cantar; por otro lado, sirve como ejercicio de concentración.

La sociedad de Albacete ha mostrado su apoyo al canto coral infantil y juvenil, respondiendo muy positivamente.

Posteriormente se realizan ejercicios encaminados a desarrollar un mejor control de la respiración. Es fundamental para cantar correctamente aprender a utilizar la respiración diafragmática; en ella se fundamenta toda la técnica vocal. De ahí la enorme importancia de este tipo de trabajo.

Después se realizan ejercicios de vocalización, cuya finalidad es descubrir y ejercitar el mecanismo de la voz, desarrollar la tesitura de las distintas voces y tomar conciencia de otros aspectos relativos a la técnica vocal como la colocación (imposición) del sonido, la articulación, etc. Estos ejercicios pueden servir, entre otras cosas, para ayudar a superar dificultades técnicas que vamos a encontrar en pasa-

jes concretos de las obras que estamos enseñando.

Más tarde se inicia el trabajo estrictamente coral. Para comprender este punto es necesario saber que existen diferentes tipos de coros de niños y por tanto diferentes niveles de trabajo. Vamos a poner como ejemplo la actual estructura de "Aula Coral" en el colegio Reina Sofía. Como hemos explicado, tenemos un coro constituido por niños de infantil. En estas edades todavía la entonación es imprecisa, así como el sentido rítmico, etc. con ellos el trabajo pasa por aprender y conocer canciones a una voz que permitan poco a poco desarrollar sus voces, el oído, el sentido rítmico, etc. Estas canciones normalmente están acompañadas de movimientos corporales, gestos, etc.

El coro intermedio es el que forman los niños de 6 a 8 años, este grupo además de seguir trabajando a una voz, comienza a abordar obras polifónicas de poca dificultad a dos voces, cánones fáciles, *bicinium*, etc.

Nuestro coro juvenil formado por niños de 9 a 14 años sería lo que tradicionalmente se conoce como coro de niños, es decir una agrupación vocal de voces blancas que canta normalmente a 3 voces: Sopranos I, Sopranos II y Altos (o contraltos), esta división se realiza en función de la tesitura de las voces, aunque hay otros factores que también pueden ser determinantes como el timbre de la voz, la experiencia del alumno en canto polifónico, etc. En esta agrupación, si la dificultad de la obra lo requiere, se hace necesario un trabajo a voces separadas antes de realizar el ensayo conjunto.

El equipo técnico encargado del proyecto "Aula Coral" en el Colegio Reina Sofía está formado por 6 profesores y en cada uno de los 3 niveles hay dos: un director y un asistente. Todo el equipo técnico se reúne semanalmente para planificar los ensayos, tomar decisiones sobre el repertorio y organizar actividades.

Coro juvenil ensayando en el CP Reina Sofía.

Periódicamente (normalmente al finalizar cada trimestre), se organiza un concierto en el que se muestra el trabajo realizado en él (además de estos 3 coros se unen el resto de agrupaciones vinculadas al proyecto). Todos los niños que participan en el concierto suelen cantar una obra común previamente decidida y ensayada en los respectivos coros.

Otro tipo de actividades que se realizan son intercambios y la experiencia ha sido enormemente positiva no sólo por lo que a escala musical aporta el conocer y ensayar con otra agrupación coral, sino porque es una valiosísima vivencia personal para los alumnos ya que durante un fin de semana son acogidos en casas de niños del otro coro.

También se planifican fines de semana de convivencia únicamente de los niños de Aula Coral para preparar reper-

torios más complejos. En este sentido, también hay experiencias previas como el campamento coral realizado en mayo de 2004 en la Granja Escuela de Casas de Juan Núñez.

Dentro de la estructura de “Aula Coral”, además de los directores, hay otro grupo de profesores que por diversos motivos no están directamente dirigiendo, pero que colaboran en labores de organización o de formación.

En el aspecto formativo, desde el comienzo hemos creído necesario para el éxito de “Aula Coral” cuidar y consolidar la formación de nuestros directores. Por ello, todos los años se han organizado cursos en los que esa formación inicial se ha ido completando y ofertando a nuevos profesores de música con inquietud en formarse como directores de coro. Entre el profesorado que ha colaborado podemos

NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA Innovación educativa

destacar a Diego Ramón Lluch (director de la *Schola Cantorum* d'Algemés), Juan Luis Martínez (director de coro y orquesta), Inmaculada Arroyo (especialista en coros de niños y directora del proyecto *Crescendo* de Vitoria) o José Ferrero (cantante profesional y profesor de técnica vocal). Estos cursos de formación en muchas ocasiones han sido costeados por los propios profesores de música del proyecto lo que da muestras del enorme interés y concienciación del profesorado hacia estas actividades formativas, (no olvidemos que la cuantía económica del premio de innovación se decidió rechazar individualmente para poder gestionar esta formación). Así, de enero a mayo de 2006 se ha desarrollado un curso de dirección en el Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco con el apoyo económico de la Diputación de Albacete y la colaboración de la Fecocam (Federación de coros de Castilla-La Mancha), así como del sindicato CSI-CSIF, que gestiona el reconocimiento de las horas a través del convenio de colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Conclusiones

La actual situación del proyecto Aula Coral mejora con mucho nuestras aspiraciones iniciales.

– En una ciudad (y provincia) en la que no existían coros de niños, actualmente hay aproximadamente unos 300 alumnos de diferentes colegios de Primaria e Institutos de Educación Secundaria que cantan en alguna agrupación coral.

– Los alumnos participantes tienen un grado de motivación, participación e implicación enorme, que hace que los progresos sean muy grandes, como se ha puesto de manifiesto en los conciertos realizados.

– La comunidad educativa (especialistas en educación musical, equipos directivos, AMPAS, etc.) que, en su mayor parte, desconocía esta actividad, ha tomado

conciencia del gran potencial como agente educador que tiene el canto coral, ya que, como se ha dicho, aporta a los alumnos beneficios no sólo a nivel musical sino que fomenta toda una serie de valores educativos de enorme importancia en su formación como personas: solidaridad, compromiso, participación, autoestima, etc.

– Ha existido una buena coordinación entre el profesor especialista de música de cada centro y el director del coro, trabajando desde perspectivas sensiblemente distintas pero que complementan de una forma más plena la formación musical de los alumnos participantes en el proyecto. Estos alumnos han alcanzando un mayor nivel en los contenidos de formación vocal, discriminación auditiva y contenidos actitudinales que se derivan de este trabajo en grupo; contenidos para los cuales una hora de clase de música semanal no resulta suficiente para desarrollar óptimamente el proyecto.

– La sociedad de Albacete ha mostrado su apoyo al canto coral infantil y juvenil, respondiendo muy positivamente como queda de manifiesto en la asistencia masiva a los conciertos públicos que se han llevado a cabo.

– El colectivo de profesores implicado ha realizado importantes esfuerzos de coordinación a través de seminarios que han permitido realizar un seguimiento escrupuloso en el desarrollo del proyecto y una evaluación más exhaustiva del proceso. Estos seminarios han favorecido el intercambio, la comunicación y la planificación de actividades conjuntas. Todo ello ha tenido como consecuencia un trabajo de una enorme calidad. Además han continuado su labor formativa.

– Ha aumentado el número de profesores que han mostrado su interés en integrarse y adherirse a “Aula Coral” y que han participado en esos seminarios y talleres de formación, lo cual es muy importante para poder seguir creciendo y poder disponer de nuevos directores para nuevos coros que puedan surgir.

– Como ya exponíamos en la redacción de nuestro proyecto, vivimos en una Comunidad con poca tradición musical y casi ninguna tradición coral, por lo que los educadores debemos hacer un enorme esfuerzo si queremos fomentar y consolidar los coros de niños. Por tanto “Aula Coral” debe ser un proyecto de cuyo éxito o fracaso hay que hablar dentro de algunos años, valorando si se ha conseguido que nuestra sociedad conozca y reclame la existencia de coros de niños que con el tiempo se convertirán en coros de jóvenes y adultos; y que el canto coral forme parte de nuestra cultura de una forma más activa, plena, natural y cercana.

Agradecimientos

En primer lugar a los alumnos que a lo largo de estos años han participado en Aula Coral, a los centros donde hemos tenido coros: el colegio Cervantes, Parque Sur, San Antón, Ana Soto, CEDES, Cristóbal Valera, Reina Sofía, Príncipe Felipe San Pedro Apóstol de Casas de Juan Núñez, a los IES Parque Lineal, Leonardo da Vinci y Diego de Siloé, a la Escuela de Música de Villarrobledo, a la Escuela de Música Amadeus, a las AMPAS, a los equipos directivos y Consejos escolares, al CPR de Albacete por su apoyo y muy especialmente a la asesora Pilar Geraldo, a los conservatorios de música de Albacete, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento, a la Consejería de Educación por su apoyo a Aula Coral a través de su programa de proyectos y premios de innovación educativa.

Como coordinador del proyecto Aula Coral estos años quiero agradecer muy

especialmente la labor de los profesionales que lo han hecho posible: En primer lugar a Mª Ángeles Cortés, actual directora del coro joven y por extensión directora musical del proyecto y principal artífice de Aula Coral, por su insustituible e incuestionable labor estos años y su enorme ilusión depositada en este proyecto, Mª Ángeles Chacón (profesora del IES Leonardo da Vinci y directora de los coros Parque lineal e IES Leonardo da Vinci), José Miguel Soria (director del coro IES Parque Lineal y director durante años del coro del colegio Ana Soto), Gloria Doñate (directora durante años del coro del colegio Cristóbal Valera), Rosa Zafrilla (directora del coro de la escuela de música de Villarrobledo), Francisco Cuerda y Toñi Alcaraz (directores del coro infantil de Aula Coral y durante años directores del coro del colegio San Antón), a Francisco José García (asistente del coro juvenil y director del coro de la CEDES), a Mª Dolores Sanz (directora del coro del colegio San Pedro Apóstol de Casas de Juan Núñez), a Irene Gómez y Marta Moreno (directoras del coro de “peques” del proyecto) a Ana María Rubio, Ana Fernández, Ana Elena Ferrández, Lucía Escribano, Esperanza Chacón, Marta Sánchez, Mª José García, Mª Llanos Valero, Petra Casado, Mª Llanos Molina y Antonio Hidalgo por su labor como directores o asistentes en diferentes momentos a lo largo de los años de vida de Aula Coral. También a Mercedes Panadero por ser la principal impulsora de esta idea y por su capacidad organizativa e inteligencia para sacar adelante este proyecto. ●