

Componer en el aula: paisajes sonoros en la obra de Pedro Cano

J. J. Yelo Cano¹

¹ Universidad de Murcia, jjyelo@um.es

Justificación

Las vanguardias artísticas del siglo XX y las nuevas formas de entender el arte aportaron una interdisciplinariedad que produjeron nuevos lenguajes de expresión que en algunos casos no llegaron a cuajar en el público. El arte sonoro se ha convertido en un claro ejemplo de esta afirmación: se trata de una tendencia compositiva desconocida y bastante poco aceptada por el público en general que parece dirigida hacia una minoría de iniciados.

Como docentes, tenemos el convencimiento de que el público no surge por generación espontánea y que puede ser educado en el disfrute de las tendencias artísticas de su tiempo. Creemos por lo tanto que se trata de un problema al que se le puede buscar solución desde el mundo educativo.

Por otra parte, como educadores pensamos que hay que proporcionarle al alumnado un tipo de experiencias educativas que representen un reto. Los estudiantes tienen que enfrentarse a los problemas planteados de un modo que no les deje indiferentes, utilizando los recursos que les proporcionamos. Pero también han de buscar los propios, de manera que la experiencia se convierta en algo donde se vea implicada toda la personalidad y tengan que hacer uso de su competencia emocional.

El uso de las TIC en la educación actual es a nuestro modo de entender bastante pasivo. En la mayoría de los casos su uso se limita a usarse como fuente de información copiando y pegando de manera un tanto acrítica los contenidos que le interesan, sin detenerse demasiado a pensar acerca de su origen y realizando un acercamiento bastante superficial a los contenidos que se les exige. Además, el uso de programas se resume a programas de presentación de trabajos, editores de texto y poco más. Pensamos que esto favorece una actitud pasiva, ya que es la máquina la que piensa y decide por él.

El goce de lo estético es una de las señas de identidad del ser humano. Creemos necesario acercar esa experiencia a los jóvenes con el fin de educarlos en lo bello, mostrándoles los caminos que la experimentación artística contemporánea lleva años abriendo en el terreno de lo musical. Es cierto que no es fácil, pero también en su momento los grandes compositores resultaban demasiado “modernos” para el público y no siempre sus propuestas fueron aceptadas de entrada. Como educadores, tenemos el deber de enfrentar a nuestro alumnado con las posibilidades estéticas del arte de su tiempo.

Objetivos

Esta línea de pensamiento es el punto de partida de algunas experiencias educativas que hemos realizado en los últimos años. Una de ellas es la que aquí presentamos y que se implementó en el Instituto de Enseñanza Secundaria Floridablanca de Murcia durante el curso 2013/14. La propuesta se realizó atendiendo a una cuestión que nos sigue pareciendo importante: dar a los estudiantes la oportunidad de componer música contemporánea. Con esto pretendíamos:

1.- Desencadenar en los estudiantes procesos de búsqueda, reflexión y análisis para expresar ideas y sentimientos similares a los que experimentan los compositores en sus procesos creativos.

2.- Fomentar en el alumnado el uso creativo de las herramientas tecnológicas que la web 2.0 pone a nuestra disposición.

3.- Animar a los adolescentes a la comprensión y valoración del arte experimental contemporáneo a través de la composición de paisajes sonoros imaginarios.

Metodología

La metodología que escogimos fue el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Esta estrategia da la misma importancia a la adquisición de conocimientos que al desarrollo de habilidades y actitudes, algo fundamental en el planteamiento inicial de la esta propuesta. Además, esta metodología presenta al alumnado tareas complejas que debe resolver a través de procesos de búsqueda y reflexión, lo cual nos pareció bastante similar a algunos de los procesos creativos utilizados por los artistas.

Desarrollo de la experiencia

La aparición en escena de los planteamientos del compositor y pedagogo musical Murray Schafer [1] a finales de los años sesenta del siglo pasado nos pone en el camino de solucionar el divorcio entre audiencia y arte sonoro. Sus formulaciones teóricas acerca del *soundscape* o paisaje sonoro y sus aplicaciones en el ámbito de la educación nos invitan a formular propuestas educativas que tengan como resultado en nuestro alumnado el desarrollo de una conciencia abierta a nuevas propuestas musicales.

Los paisajes sonoros imaginarios se conciben como construcciones musicales abstractas que pueden presentarse como ambientes sonoros. En nuestro caso, partimos de la obra pictórica de Pedro Cano para ayudar a crear imágenes mentales que los estudiantes ambientarían sonoramente. La elección de este artista murciano como germen de la experiencia es el convencimiento de que la interacción con un artista vivo aumentaría la implicación del alumnado en la experiencia y actuaría como catalizador para las creaciones de los alumnos.

La experiencia se llevó a cabo en aula de Música del IES *Floridablanca* de Murcia y en la fundación Pedro Cano durante el curso 2013/14. Los participantes fueron 97 estudiantes de 3º de ESO.

Se dedicaron un total de siete sesiones más una mañana de salida del centro al pueblo de Blanca. Además, también se necesitaron algunas horas de trabajo en casa. Y para terminar se realizó con las familias una visita-concierto guiada en la Fundación Pedro Cano.

En la primera sesión realizamos la exposición del problema al alumnado. Presentamos la persona y la obra de Pedro Cano como artista murciano vivo con una trayectoria internacional muy importante. Un breve debate aclaró algunas ideas sobre el autor y su obra. Aún dentro de esta primera sesión, pasamos a establecer los objetivos y definir las tareas a llevar a cabo. Esta actividad se llevó a cabo en pequeños grupos que expusieron sus conclusiones al grupo-clase. Partiendo de las propuestas se establecieron las líneas de trabajo y se delimitaron y planificaron las actividades a realizar: (a) búsqueda de información sobre la vida y obra de Pedro Cano, (b) visita al pueblo de Blanca y a la Fundación donde se encuentra expuesta gran parte de su obra con tres tareas a realizar:

(b1) recorrido por la exposición, (b2) elección del cuadro a sonorizar y realización de un boceto y (b3) grabaciones de campo por el pueblo que luego se usarían en la composición sonora; (c) representación plástica de obra escogida, (d) reflexión sobre lo expresado en ella, (e) representación sonora de las ideas contenidos en la pintura, (e) reflexión escrita sobre la composición realizada y (f) escucha comentada de las composiciones de los compañeros.

Durante la segunda sesión se presentaron los trabajos de investigación sobre la vida y la obra de Pedro Cano, aportando en algunos casos experiencias contadas directamente por el pintor ya que tiene su residencia en la región y algunos familiares de los alumnos lo conocen personalmente.

Procedimos entonces a visitar la Fundación, dividiendo el gran grupo por clases y organizando las tres horas de trabajo en las tres actividades descritas más arriba de manera que siempre había un grupo realizando una de ellas

El trabajo en casa posterior permitió que cada alumno desarrollara plásticamente su copia del cuadro escogido.

La tercera y cuarta sesiones se desarrollaron en el aula de Informática del centro y se dedicaron a la creación de la composición musical para dotar al cuadro de Pedro Cano de un paisaje sonoro. Esta composición debía ser el resultado de un proceso de reflexión sobre lo expresado por el pintor y las sensaciones experimentadas por el alumno en su contemplación. Apoyados en un proceso de búsqueda de material sonoro, bien en Internet, bien en las grabaciones de campo tomadas en la visita a Blanca, los estudiantes produjeron una obra sonora de alrededor de un minuto de duración. Para su realización utilizaron el editor de audio Audacity, manipulando los sonidos con los efectos que proporciona el programa

La quinta sesión fue muy interesante ya que en ella se realizó el encuentro con Pedro Cano. Los tres grupos de alumnos en el Salón de Actos del centro con las copias de los cuadros expuestas interactuaron con el pintor para conocer de primera mano los datos más relevantes de su biografía y de su proceso creativo. La segunda parte de esta sesión fue dedicada por el artista a comentar uno por uno los trabajos plásticos realizados por los alumnos. Por último, se le presentaron algunas de las creaciones sonoras y se le propuso al artista realizar un concierto-visita en su Fundación.

Antes de esa última actividad, cada grupo dedicó la sexta y séptima sesiones a realizar en el aula de Música audiciones comentadas de las composiciones que incluyeron tanto las propias reflexiones de los autores como los comentarios del público. Durante estas sesiones se seleccionaron un total de treinta obras para la exposición en Blanca.

Por último, una tarde acudimos con las familias a la Fundación. Se realizó un breve acto de presentación de la experiencia a las familias y público asistente por parte del director del centro, profesores del IES y de la Universidad y del propio Pedro Cano. A continuación se realizó el concierto utilizando un equipo autónomo que permitió escuchar cada propuesta sonora delante del cuadro original que sirvió como punto de partida para la composición.

Evaluación

La evaluación de la experiencia fue de tipo cualitativo y se basó en las opiniones realizadas por los estudiantes, otros profesores, las familias y Pedro Cano.

Los comentarios realizados por los alumnos en las sesiones de audición en el centro escolar demostraron un nivel de reflexión muy alto, incluyendo muchos de ellos cuestiones relacionadas con las emociones y los recuerdos que se pusieron en juego a la hora de realizar las actividades.

Por otra parte, las familias dejaron muy claro en la visita a la Fundación la satisfacción que tenían por haber tenido sus hijos la oportunidad de acercarse al mundo del arte de la mano de un importante pintor vivo. Pero también por la forma en que se había realizado, ya que la experiencia los enganchó desde el primer momento y volcaron en ella no sólo mucho tiempo sino también mucho de lo personal.

Los otros profesores (del IES y de la Universidad) manifestaron la importancia de llevar a cabo este tipo de experiencias en las aulas ya que sitúan a nuestros centros en la vanguardia de la Educación Musical.

Por último, Pedro Cano agradeció que fuera su obra la escogida para esta experiencia educativa. También manifestó su sorpresa por lo novedoso del planteamiento y por los resultados obtenidos, mostrando su asombro ante el nivel de calidad de las obras sonoras compuestas y por el proceso de reflexión que las habían provocado.

Cuando evaluamos las creaciones de los estudiantes pudimos observar que las composiciones realizadas tenían un alto nivel dentro del estilo de la experimentación sonora actual y respondían a los planteamientos iniciales del trabajo, demostrando muchas de ellas la implicación emocional de sus creadores. La mayoría de los alumnos incluyeron las imágenes sonoras que se encontraban en los cuadros, pero también utilizaron otros recursos sonoros para reflejar las emociones o recuerdos que les había despertado la contemplación de la obra.

Conclusiones

La conclusión más inmediata que hemos obtenido es la constatación del hecho de que la realización de composiciones de música contemporánea en el aula es posible. Los recursos de que disponen actualmente los centros públicos en España son suficientes para llevar a cabo experiencias de este tipo.

Por otra parte, aunque el interés pedagógico en esta experiencia ha estado centrado en el proceso más que en el resultado, hemos podido comprobar que el resultado artístico también ha sido muy elevado. El proceso de trabajo que han desarrollado los estudiantes exigía de ellos grandes dosis de reflexión y ha puesto en juego sus capacidades creativas al tener que expresar con las creaciones sonoras las ideas o emociones que se desprendían de unas imágenes pictóricas a veces nada sugerentes sonoramente hablando.

También hemos constatado en los alumnos un interés creciente por la experimentación sonora, siendo la consecuencia más inmediata el aumento de su motivación por actividades de este tipo.

A más largo plazo, consideramos estas experiencias de expresión y también de percepción (al escuchar las composiciones de los compañeros) contribuyen sin ningún género de dudas a formar ese público que comprenda y aprecie las creaciones sonoras contemporáneas.

Referencias

[1] Schafer, R. M. (2013). *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Barcelona: Intermedio.

Bibliografía

Servicio de Innovación Educativa Universidad Politécnica de Madrid. *Aprendizaje Basado en Problemas. Guías rápidas sobre nuevas metodologías*. <http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf> [última consulta: 18 de abril de 2016]

SCHAFER, R. Murray. *El paisaje sonoro y la afinación del mundo*. Barcelona: Intermedio, 2013.