

María Arias Fuentes

Título: Creación de una “*performance*” por pequeños artistas.

La línea de trabajo se centra en como potenciar la creatividad entorno al aula de música.

Durante esta comunicación explicaré el proceso de creación de una “*performance*” en el contexto de una escuela de música mancomunada. El objetivo principal fue transformar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso escolar en un espectáculo final donde tuvieran cabida las propuestas individuales de los alumnos con el fin de implicarlos directamente en su propio proceso de aprendizaje.

Partiendo de las posibilidades sociales que puede llegar a poseer la música se consiguió la creación de un espacio de comunicación y de reflexión grupal. Aplicando, a su vez, un enfoque interdisciplinar se potenció la motivación individual provocando así que se sintieran protagonistas y creadores todos ellos.

Creación de una “*performance*” por pequeños artistas

Aunque el término “*performance*” ha terminado imponiéndose, esta nomenclatura no es sino una modalidad más de Arte de Acción, como el “happening o el body art”.¹

Tras la investigación, realizada por el Club8 (Barcelona 2009) sobre el concepto de “*performance*”, en la que se encuestó a un total de 200 artistas, se propuso la siguiente definición:

“Performance es un acto artístico o, más específicamente, una acción realizada por un “performer” con su presencia en vivo en un tiempo y espacio determinados. Puede implicar otros elementos como un comportamiento determinado o la manipulación de objetos. En muchos casos el público interactúa o influye en la acción pasiva o activamente”.

Escogí el formato de performance porque el error no tiene cabida, todo lo que surja en el momento de la actuación es válido y aceptado. Desde el punto de vista vivencial, esto proporciona una gran seguridad en los niños ya que el fallo es posible, justamente, porque no existe fallo.

La definición de performance citada anteriormente se podría relacionar con las reflexiones sobre el movimiento del cuerpo que

---

¹ Gómez Arcos, J (2005): Posibilidades educativas de la performance en la educación secundaria. *Revista Arte, Individuo y Sociedad. Vol 17, p.115-132*

hace R. Laban, ya que comparte algunos elementos a tener en cuenta en el momento de la acción como son: El movimiento humano expresivo (el cuerpo), el espacio por el que se desplaza, el tiempo de duración y la energía utilizada en cantidad y en forma determinada. Los cinco componentes del movimiento son: Cuerpo, espacio, energía, tiempo e interrelación.²

Siguiendo la metodología de Jaques-Dalcroze³ se propusieron ejercicios que potenciaran el desarrollo de una o varias cualidades musicales básicas: agudeza auditiva, sensibilidad nerviosa, sentido rítmico y facultad de exteriorizar espontáneamente sensaciones emotivas potenciando el hecho de comunicarse con el mundo interior que cada uno posee.

La actividad que a continuación se expone se realizó, en un principio, con un grupo de nueve alumnos de diez años de edad, en el contexto de una escuela de música mancomunada que abarca cuatro pueblos de “la Vall del Tenes”. La actividad se realizó en uno de ellos, “*Bigues i Riells*” (Barcelona), con motivo de unas actividades propias de esta villa: El ciclo de “Música y Patrimonio”.

Creando que sería interesante para los alumnos de la escuela de este pueblo en concreto, decidí integrar a todos en la

---

² Cardell,S (2008): *Rudolf Laban*. Artículo publicado en www.danzaballet.com

³ Bachmann (1998): *La rítmica Jaques-Dalcroze*. Ed. Pirámide.

“*performance*” aunque con diferente grado de participación.

El peso más fuerte del espectáculo (de la “*performance*”) recayó en los 9 niños que en aquel momento tenían 10 años; el resto de los niños, entre 6 y 9 años, participó de forma más breve y obviamente teniendo en cuenta su edad. Participaron 18 niños de la escuela.

Para conseguir la implicación de todo el grupo, propuse pactar un centro de interés común con los alumnos. Surgieron diferentes ideas y al final decidimos trabajar el tema de la sequía que afectaba a Cataluña en aquel momento (marzo 2008).

Partimos de algunos de los contenidos, objetivos y valores propuestos en la programación anual:

- Leer e interpretar musicalmente una obra contemporánea, a su vez representada con movimiento.
- Uso de la voz y el canto.
- Creación de líneas melódicas y rítmicas.
- Coordinación corporal
- Valorar y respetar las propuestas de los compañeros

Uno de los recursos utilizados para conseguir la implicación del grupo fue hacerles un listado de tareas. Cada uno escogió la

suya libremente, en algunos casos se les permitió agruparse por parejas. Surgieron así los siguientes roles:

- Director/a de la obra musical
- Encargados/as de vestuario
- Escritor/a: Debía reflexionar sobre el centro de interés y compartir con el grupo la información encontrada.
- Encargado de pensar que objeto queríamos que tuviera el espectador para interaccionar con los artistas.
- Encargado de material
- Confección del logotipo
- Propaganda y difusión de carteles.

Finalmente el logotipo y cartel fue éste, realizado por la encargada del logotipo:

PERFORMANCE : LA SEQUERA

LLOC: RECTORIA DE RIELLS
25 DE MAIG A LES 19 H

Fases del proceso

Una vez escogido el centro de interés y hecha la distribución de las tareas empezamos la creación de la obra.

Se realizó a lo largo de nueve sesiones de una hora de duración más un ensayo previo a la representación en el lugar donde se llevaría a cabo el espectáculo.

Las actividades que finalmente se llevaron a cabo y que dieron como fruto el espectáculo final fueron:

1. Trabajar con la partitura gráfica “Veszekedés” de Kurtág. Al ser una obra pianística se experimentaron los diferentes efectos que se proponían en la partitura con el piano. Después cada niño lo llevó a su propio instrumento buscando e investigando efectos similares. Esta actividad se llevó a cabo con todos los niños de 6 a 10 años con diferente grado de dificultad y nivel de intervención de la profesora.

Por último se propuso pensar una coreografía por grupos de 5 niños. En esta actividad la intervención de la profesora fue mínima, propiciando así el aprendizaje colaborativo⁴.

2. Se decidió que el instrumento que se repartiría entre el público, y que sería el nexo entre éste y los artistas, serían botellas pequeñas de agua recicladas que contendrían un cuarto de agua aproximadamente junto con una pajita. Se pidió al público que soplara a través de éstas, proporcionando así un sonido de burbujeo que acompañaría al movimiento del grupo durante una parte de la actuación. En esta ocasión era una propuesta de escucha del ritmo interno propio de cada niño y la visualización del movimiento grupal, tan sólo tenían que caminar sin chocarse y evitando espacios vacíos. Se trabajaba así la distribución

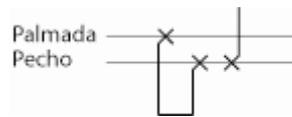
---

⁴ Propicia el desarrollo de habilidades sociales y personales. El individuo se implica en el proceso de toma de decisiones, en su propio aprendizaje y en el de sus compañeros.

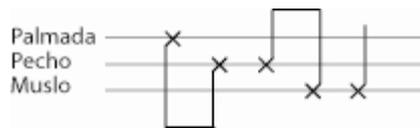
espacial y por otro lado los valores asociados al reciclaje.

3. Se crearon dos coreografías de percusión corporal. La primera partiendo de la secuencia acumulativa propuesta por Keith Terry⁵, a cada una la llamaremos 3, 5, 7 y 9 respectivamente:

3

5

7

9

Estos patrones se pueden ordenar libremente, nosotros

---

⁵ Goodkin, D (2004): *Now's the time. Teaching jazz to all ages*. Ed. Pentatonic Press.

Para acabar, las parejas tuvieron que buscar o crear un objeto que representara las palabras y que también se introdujo en el espectáculo. Los objetos escogidos fueron: una planta, un cubo de agua, platos pintados y un mural donde estaba dibujado un río.

Todas las partes de la actuación se trabajaron a lo largo de diferentes sesiones y la elección del orden de aparición de las mismas se fue decidiendo al final de las dos últimas sesiones.

En todas las actividades que se proponen hay un trabajo de expresión, por ello me gustaría citar algunas frases del libro “Práctica de la expresión Corporal” de Tomás Motos y Leopoldo Aranda donde aparecen ideas que se relacionan directamente con el tipo de trabajo realizado:

“Etimológicamente expresión significa *hacer salir presionando*.

El sentido

originario de expresión es el de movimiento del interior hacia el exterior.[...] La expresión tiene dos caras la espontaneidad y la técnica”.

“...Todas estas descripciones de lo que representa y aporta el trabajo de la expresión son extrapolables o paralelas al trabajo

de creatividad que se puede hacer en el aula.”

“La percepción implica el plano cognitivo, afectivo y motriz. Y por esto exige una actitud de espera activa y disponibilidad corporal. Ejercicios de relajación, concentración, percepción sensorial y observación entran en esta fase.”

Podéis ver una grabación de la actuación en el siguiente link:

www.youtube.com/watch?v=tU-KvNPsiLg

Evaluación y reflexión sobre el proceso de creación

Para llevar a cabo un seguimiento de las sensaciones y valoraciones de los implicados utilicé diferentes instrumentos: el diario, la observación directa, cuestionario final y feedback de los padres tras la actuación.

Se propuso la elaboración de un diario que se escribía al final de cada sesión y les hacía reflexionar sobre el trabajo realizado, su comportamiento en clase, etc.

Después de la actuación se les pasó un cuestionario final en clase. Como reflexión acerca de las respuestas que dieron puedo concluir que:

- Se favoreció el crecimiento de la autoestima ya que

aparecieron frases como “sentí que era mejor”, “estaba contento de haberlo hecho bien”, “primero sentí nervios después alegría” o “cada vez me sentí más segura”.

- Aumentó su grado de concentración.
- El punto común calificado por ellos de negativo fue la vergüenza. Vergüenza que no les impidió en ningún momento salir al escenario y actuar sin reparo.
- El compromiso con el grupo se vio directamente afectado por el grado de implicación de los alumnos, así como su comunicación y relación. Venían a clase cada día muy motivados.

BIBLIOGRAFIA

- Bachmann (1998): *La rítmica Jaques-Dalcroze*. Ed. Pirámide.
- Baril Jacques (1997): *La danza moderna*. Ed. Paidós.
- Goodkin, D(2004): *Now's the time. Teaching jazz to all ages*. Ed. Pentatonic Press.
- Haselbach, B., Grüner, M., Salmon, S. (2006): *Im Dialog. Elemental Music and Dance Education in interdisciplinary contexts*. Ed. Schott.

- JOHNSON R. E. (1993): “How to Design Frameworks”. En Tutorial Notes for the 1993 Conference on Object Oriented Programming, Systems, Languages and Systems (OOPSLA '93).
- Motos, T; Aranda, L (2006): *Práctica de la expresión Corporal*. Ed. Ñaque.
- Schechner (1977): *Performance Theory*. Ed. Kindle.

Webs relacionadas

www.crosspulse.com

www.ebent.org

<http://performancelogia.blogspot.com/>

www.taketina.com

http://articulos-apunts.edittec.com/11-12/es/011-012_006-008_es.pdf

TRABAJO PUBLICADO EN EUFONIA nº55.

*Creación de una
performance por
pequeños artistas.*

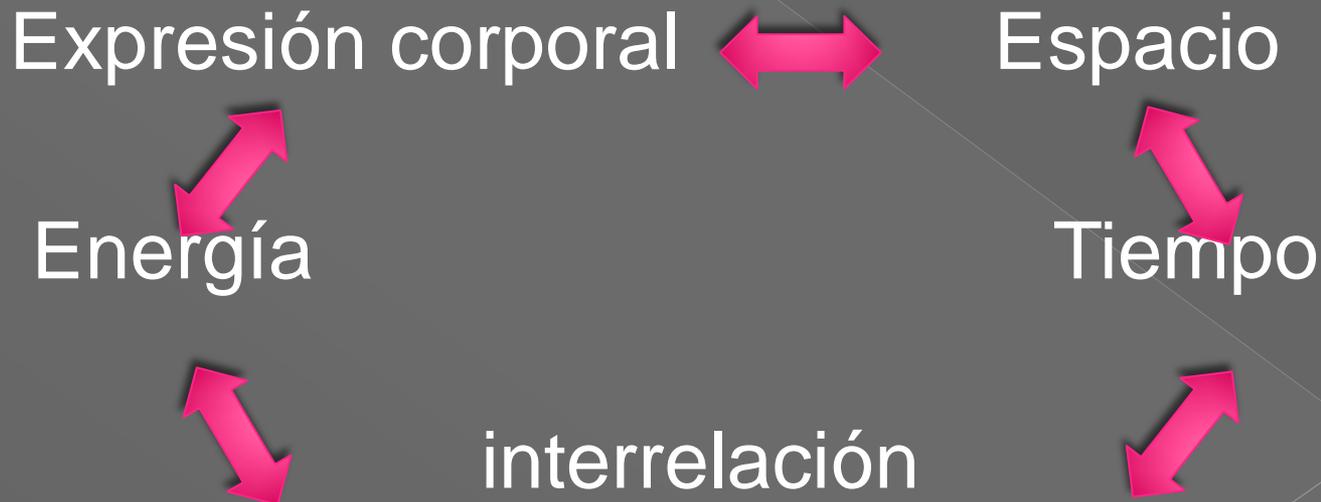
Definición

“Performance es un acto artístico o, más específicamente, una acción realizada por un “performer” con su presencia en vivo en un tiempo y espacio determinados. Puede implicar otros elementos como un comportamiento determinado o la manipulación de objetos. En muchos casos el público interactúa o influye en la acción pasiva o activamente”.

Club8

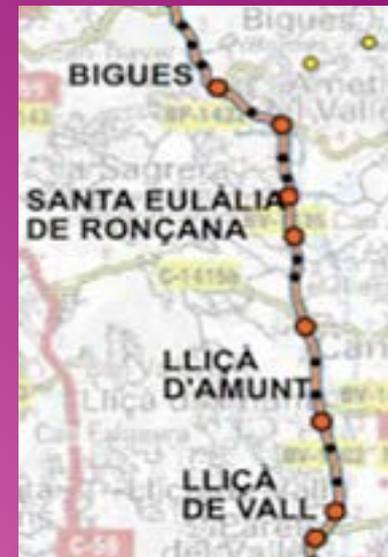
¿Por qué escogí este formato de actuación?

- Es imposible cometer un error
- La relación entre los elementos de la Performance y las reflexiones sobre el movimiento del cuerpo de Rudolf Laban:

CONTEXTO

- Escuela Mancomunada La Vall del Tenes.
- "Vallès Oriental, Cataluña."
- "Bigues i Riells" Primer pueblo del Montseny.
- 5.914 habitantes.

PARTICIPANTES

- 18 chicos:
  - Grupo principal: 9 niños de diez años.
  - Otro grupo de: 9 niños con edades comprendidas entre los 6 y 9 años.

TEMPORALIZACIÓN

- Abril-Mayo
- 9 sesiones de una hora de duración.
- Ensayo de una hora en el lugar.

LUGAR

- Esglesia de Riells. Ciclo “Música y Patrimonio”

Puesta en marcha

- ◉ Centro de interés:

La Sequía

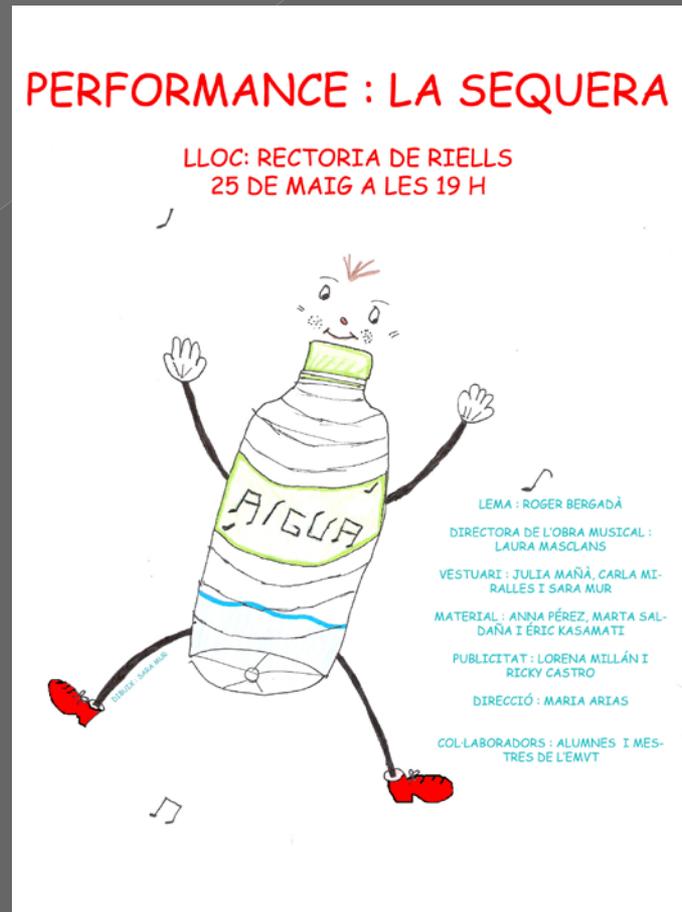
- ◉ Contenidos de la programación:

- > Interpretar una obra contemporánea.
- > Uso de la voz.
- > Creación de melodías y obstinatos rítmicos.
- > Coordinación corporal .
- > Valorar y respetar las propuestas de los compañeros.

Objetivo: Implicarlos

Roles:

- Director musical
- Vestuario
- Escritor
- Encargado de material
- Creador del LOGO
- Propaganda y difusión de carteles.

ACTIVIDADES

Partitura gráfica

["Veszekedés" Kurtak](#)

Interpretación y movimiento

BOTELLAS DE PLÁSTICO

Movimiento grupal

BODY PERCUSSION.

[Keith Terry](#) and [Doug Goodking](#)

Ritmo, interpretación y coreografía.

MÚSICA EN DIRECTO

COMPOSICIÓN RÍTMICA

- "plats bruts" - "aigua no hi ha"

- "Riu sec" - "Sed"

- "Fi de la natura".

◆ Final show

EVALUACIÓN

- ◉ Instrumentos de evaluación:
  - Diario
  - Observación directa
  - Cuestionario final
  - Información recibida de los padres.

Después de formar parte de esta actividad ...

- Aumento de la autoestima
- Aumento de la concentración
- Tomar consciencia de la importancia del reciclaje.
- Control de los nervios y la vergüenza
- Compromiso
- Desarrollo del trabajo cooperativo

Si quieres saber más:

www.youtube.com/watch?v=tU-KvNPsiLg

Gracias por vuestra atención

Maria Arias Fuentes

Maria.arias8@hotmail.com