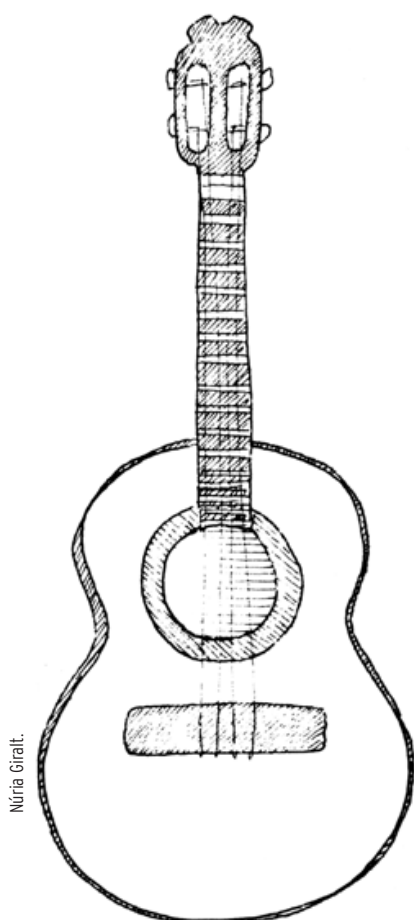

Taller de guitarra en un centro penitenciario

Cuatro mujeres y ocho hombres internados en un centro penitenciario son los alumnos y alumnas de este taller de “Historia de la guitarra” con el que se pretende extender la enseñanza de las artes y las humanidades en general a otros contextos que no sean el aula escolar. Se trata de abrir una ventana al arte y a la vida.

Mercedes Fernández Menéndez y Roser Calaf Masachs*

La experiencia que describimos es el resultado de una serie de sesiones, de un total de cuarenta horas, que se han llevado a cabo en el Centro Penitenciario de Villabona, en Asturias. Aunque en principio no parece un lugar muy propicio para la enseñanza de las Humanidades y es, por tanto, todo un reto, esta experiencia nos ha demostrado las posibilidades que ofrece el contexto.

Un módulo terapéutico

El lugar donde se imparte el curso no es un módulo de un centro penitenciario al uso. El llamado Módulo 2 de Villabona o Módulo Terapéutico es una experiencia pionera en Europa, cuyos resultados por ahora han sido altamente satisfactorios, hasta el punto de que ha sido visitado por múltiples personalidades y se intenta exportar a otras provincias.

Su filosofía consiste en la recuperación de los individuos que, estando in-

ternos en el centro, deciden abandonar el consumo de estupefacientes. La primera premisa es que el interno debe desear estar en el módulo y debe querer su recuperación. No se emplea la metadona ni ninguna otra sustancia sustitutiva, lo que ocasiona ciertas dificultades en personas cuya adicción a la heroína es fuerte, pero asegura una total independencia de los fármacos.

La base del trabajo en el módulo es intentar recuperar la autoestima perdida del individuo, alimentando su espíritu, pues se trata de una recuperación no sólo física, sino también anímica. En última instancia, se intenta que los internados recuperen la confianza en sí mismos y en la sociedad para que el día que abandonen el centro puedan enfrentarse a su nueva vida, además, por supuesto, de abandonar la adicción. Para ello toda ayuda del exterior es tenida en consideración, ya que las horas en un centro penitenciario se hacen eternas; por tanto, se intenta que estén constantemente ocupados con

todo tipo de actividades, porque ese tiempo es terapéutico.

En este módulo los vigilantes cambian su papel por el de educadores, y con el tiempo se ha logrado que los internos tengan la posibilidad de ser encarcelados a comunidades terapéuticas donde puedan seguir pagando sus delitos, pero, al mismo tiempo, normalizar su vida.

Nuestra idea es organizar un taller de “Historia de la guitarra” en ese módulo porque se tiene acceso al centro penitenciario. Ya hemos participado anteriormente en proyectos educativos en este módulo, conocemos el ambiente y sabemos qué podemos encontrarnos. Nuestro alumnado está formado por cuatro mujeres y ocho hombres, muy jóvenes en su mayoría.

Educación musical

Elegimos este tema porque la música es tal vez el arte más universalmente admitido y valorado. Al ser un arte, una ciencia y una técnica, la educación musical estimula muchas facultades del ser humano como la abstracción, el razonamiento lógico y matemático, la imaginación, la memoria, la creatividad, etc., además de ser un factor de socialización. Por si fuera poco, es fuente de placer estético. En realidad, todas las bellas artes tienen estas cualidades, pero la música es tal vez la más fácil de comprender, la más cercana a todos los grupos sociales y culturales, y, sin duda, la más unificadora.

Se trata de que los alumnos disfruten aprendiendo y de que conozcan otra forma de recibir clase que no sea la tradicional explicación magistral. Por este motivo, decidimos emplear uno de los métodos más actuales y sofisticados que existen en el mercado a nivel de

educación: un cd-rom interactivo, en este caso sobre *La historia de la guitarra y de los instrumentos de cuerda pulsada*. Se trata de un cd-rom con texto explicativo y numerosas fotografías que muestran la morfología del instrumento de cada época y que se acompaña de la música propia del período en cuestión. Sin embargo, la falta de ordenadores nos obliga a abandonar la idea original del cd-rom. Así pues, convertimos las imágenes en diapositivas, explicamos el texto nosotras mismas y descomprimos la música y la grabamos en un cd tradicional para poder reproducirla en un equipo convencional. El resultado es muy cercano al original y sirve a nuestros propósitos.

¿Qué pretendemos con este taller? Es evidente que los contenidos conceptuales son necesarios, pero nuestro objetivo no es que los alumnos y alumnas memoricen de qué año datan los primeros instrumentos de cuerda representados en relieves o cuándo se establece la tablatura para la guitarra de seis órdenes. Esas cuestiones tan específicas las dejamos para los musicólogos.

Las especiales características del alumnado y del espacio en el que vamos a impartir el taller hacen que los objetivos de aprendizaje se basen fundamentalmente en los contenidos actitudinales, que han sido desdeñados y casi podríamos decir que en ocasiones abandonados por parte de los planes de estudio, y sólo llevados a cabo por algún profesor con alma de pedagogo y a título meramente personal hasta que la LOGSE los incluyó en los diseños del currículo escolar.

En esta sociedad cada vez más materialista, es preciso intentar una labor de concienciación acerca de las muchas facetas de la existencia que, aunque no aportan un beneficio económico, sí una mayor calidad de vida. El arte es,

sin duda, una de ellas. Una persona con sensibilidad artística disfruta con verdadero placer de cosas que al resto le están vedadas. Queríamos romper esa veda, llamar a la puerta de la sensibilidad de los alumnos y alumnas y dar a su vida (excepcional, por sus circunstancias actuales) un nuevo foco de luz para apreciar los caminos del arte y a dónde conducen.

Desarrollo de la actividad

Lo primero que hay que conseguir es captar la atención de los alumnos y alumnas, y nada mejor que hacerlo con la propia música. Les presentamos tres audiciones consecutivas: “Rosa das Rosas”, de las *Cantigas de Santa María*; “El abuelo Víctor”, de Víctor Manuel, y “We will rock you”, de Queen.

Nuestro objetivo es sorprender a los alumnos, ya que se trata de tres audiciones completamente diferentes y, en principio, sin ningún tipo de conexión. Pero sí están relacionadas, porque en las tres se utiliza un instrumento de cuerda pulsada. En las *Cantigas de Santa María* apreciamos el laúd, el más directo antecesor de la guitarra. La canción de Víctor Manuel nos ofrece un ejemplo claro de guitarra española empleada como instrumento de apoyo a una letra (el típico de los años setenta para acompañar a los cantautores). Por último, Queen nos enseña el uso de la guitarra eléctrica, la gran aportación del siglo XX a ese instrumento.

Tenemos el terreno abonado. Con estas tres audiciones el alumnado entiende claramente en qué consistirá el taller: vamos a explicar la génesis de la guitarra y su evolución a lo largo de la historia.

Antes de cerrar la sesión les planteamos la posibilidad de hacer debates des-

Un maestro de la guitarra

La última sesión del taller aguarda el momento más esperado: la actuación de uno de los alumnos, que resulta ser un verdadero maestro del instrumento y cuya aportación es crucial. Empieza su intervención con unas breves explicaciones acerca de la colocación del instrumento sobre el cuerpo y la posición de las manos. Y de este modo va desvistiendo a la música clásica de su tópico contexto de personas cultas y de una cierta importancia social, porque todos podemos conocer y apreciar la mal llamada música culta.

Luego toca una melodía concreta (las notas que la componen) de varias maneras, de modo que no parece la misma: estilo clásico, con un ritmo de bossa nova, salsa y rumba. El impacto de esta actividad es muy fuerte; se suceden los comentarios acerca de cómo el ritmo puede cambiar totalmente la melodía. Además, se le pide que interprete alguna melodía muy conocida primero en modo mayor y luego en modo menor. Por último, le sugerimos que toque varias piezas de diferentes maestros. Y nos deleita con “El concierto de Aranjuez”, del maestro Rodrigo, y “Entre dos aguas”, de Paco de Lucía.

Después de escuchar las melodías se produce el intercambio de emociones y la construcción de un conocimiento actitudinal de los alumnos y alumnas. Por un breve pero feliz espacio de tiempo todos olvidamos dónde estamos. Hemos disfrutado, cantado, palmeado y, también, por qué no decirlo, nos hemos emocionado.

pués de cada clase y comentar la música y los nuevos conceptos aprendidos. Todos están de acuerdo; nos encontramos con un público mucho más dispuesto de lo que esperamos. Rápidamente se suceden las ideas. Uno de los alumnos toca la guitarra española y propone deleitarnos el último día con un pequeño concierto. El fin último de este proyecto es abrir una ventana al arte y a la vida y °qué mejor arte que el que se hace y se ve en directo!

Al mismo tiempo, todos y todas quieren aportar piezas de su “discoteca” para escucharlas en el taller. Decidimos incluirlas en la segunda parte de la última sesión, siempre y cuando, evidentemente, suene la guitarra.

Así, empezamos con el programa del taller, que arranca con los instrumentos de cuerda en la época prehistórica. Los alumnos y alumnas se asombran por la existencia de instrumentos de música en épocas tan tempranas y en lugares tan orientales, lo que les ayuda a eliminar, o al menos reformar un poco, la teoría eurocentrista que impera en la enseñanza de la historia. Las diapositivas de los instrumentos de esta época también despiertan mucho interés, sobre todo los materiales usados para crearlos: los caparazones de tortuga sirven como caja de resonancia y con los cuernos se forman los arcos de tensar las cuerdas.

En el capítulo referido al mundo clásico les hacemos notar brevemente la

importancia de este pasado grecorromano en la actual cultura europea, recuerdos vivos de ese pasado en ciudades por todos conocidas (León) y en formas artísticas (construcción de viviendas, obras musivarias...). Destacamos el papel de Grecia como puerta de entrada a Europa, ya que la lira y la cítara, consideradas por ellos como propias, son en realidad de origen oriental. Roma es en buena medida una copia de la cultura griega, que asumen tras su conquista.

De la edad media aprendemos que los instrumentos de cuerda tienen en la alta edad media un valor meramente de acompañamiento de la voz; es improbable que tengan otro fin que vincularse a la danza y al canto. Hablamos de los cantares de gesta y, como ejemplo, nos remitimos al del Cid Campeador, conocido por todos. Eso es algo muy necesario, pues se trata de que los participantes sientan más cerca de ellos algunas cuestiones que, por su trayectoria vital, piensan que nunca van a conocer o a comprender.

El siguiente alto en el camino de la oscura edad media lo hacemos de la mano de las *Cantigas de Santa María*. Explicamos qué son, quién las hizo y para qué, y proyectamos una diapositiva al tiempo que escuchamos una audición de esas cantigas que lleva por título “Virgen madre gloriosa”, y que no es muy del agrado de los oyentes. Sin embargo, tiene más éxito la música popular de esa época.

Uno de los alumnos aprecia las semejanzas de esa música con la de algunos grupos musicales de corte tradicional que ahora mismo son la máxima vanguardia.

¿Cómo grabaron esta música?

En las siguientes sesiones nos centramos en los movimientos artísticos de la llamada edad moderna; los nombres de Monteverdi, Vivaldi, Mozart, Beethoven e incluso Boccherini les son muy familiares. Dentro del Renacimiento comenzamos destacando la importancia musical de Italia —el primer laúd tallado lo encontramos en este país, en el año 1507— y escuchamos “El grillo”, de Josquin Després, que ocasiona gran hilaridad y el lógico comentario de que no ha conseguido imitar a ese animal. También en este momento surge una pregunta entre los alumnos que es inevitable si tienen un mínimo interés por la exposición: ¿cómo grabaron esta música?, ¿qué hacen para que podamos escucharla?

Mediante un breve resumen explicamos el trabajo del musicólogo, su búsqueda de originales de época, la gran cantidad de años de investigaciones al respecto que ha costado hacer una transcripción de la tablatura medieval o moderna a nuestro actual sistema de solfeo. También comentamos los esfuerzos por realizar reconstrucciones de instrumentos, examinando láminas, envejeciendo la madera, usando resinas naturales y un sinfín de trabajo para que luego un muy avezado instrumentista intente llevarlo a cabo y luego se pueda grabar.

En el Barroco señalamos la importancia de Monteverdi, Telemann, Corelli y Diabelli, y hacemos una breve reseña de los instrumentos derivados del laúd que aparecen en este momento (archilaúd, tiorba, laúd tiorbado, angélica, mandola, mandolina o colachón). Asimismo, enumeramos los compositores más importantes para este instrumento, sin ahondar demasiado en nombres y fechas, ya que por experiencia sabemos que no es bueno agobiar con datos concretos. Insistimos en la idea de que la música, como todo, está sujeta a modas, y que a finales del siglo XVII ya se produce un cierto agotamiento en el proceso de composición.

Ya en el Neoclasicismo, destacamos que este movimiento es para la música, al igual que para el resto de las artes, un

PRÁCTICA. EDUCACIÓN NO FORMAL

renacer de la cultura clásica. Los propios alumnos y alumnas se dan cuenta de que todo es cíclico, va y viene.

Así pasamos al siglo XIX, que por la mayor cercanía cronológica todos esperan con impaciencia. Escuchamos alguna audición en la que se aprecia una mayor comprensión de los modos musicales y la forma de componer. Queremos destacar que los participantes tienen muy buen oído musical, pues reconocen no sólo la guitarra dentro del conjunto orquestal, sino también otros instrumentos como el violín, la flauta, etc.

La controversia que ocasiona la audición de “Preludio triston”, considerada por algunos como deprimente y alabada por otros por su belleza, nos permite insistir en otro tema clave: la música como obra del ser humano y reflejo de su momento vital. Mostrar la subjetividad es algo fundamental para un proyecto educativo donde se pretende dar una nueva ilusión a personas que no se corresponden con los alumnos típicos de una enseñanza reglada. Es importante educar en la diversidad a la población, sólo de ese modo se conseguirán individuos responsables de sus actos.

Y llegamos a la última sesión, la que más sorpresa y satisfacciones nos depara. Comenzamos con las audiciones de los grandes maestros de principios de siglo como Granados y Joaquín Rodrigo, muy conocidos y apreciados. La llegada de los años cincuenta produce la gran eclosión de la guitarra eléctrica y, de su mano, los fenómenos del pop y del rock. A este respecto todos los participantes tenían mucho que decir; surgieron nombres como Clapton, Hendrix, Page y también grupos como Guns N’ Roses y ACDC.

Algunos de los alumnos, cumpliendo la promesa de la primera sesión, traen sus propias audiciones. Los participantes se sienten identificados con obras del pop, tanto por la realidad social que reflejan las letras como por el lenguaje usado. Alguno está especialmente interesado en la música heavy. La última música enlatada viene de la mano de un grupo de guitarristas clásicos, llamado Entrequatre, que nos ofrece una visión muy clara de hacia dónde avanza la música, como el resto de las bellas artes en nuestros días. La clave está en el mestizaje, algo fundamental en la cárcel porque es uno de los lugares donde más se produce: diferentes edades, razas, condiciones sociales, etc., que componen un marco verdadera-

mente sugerente desde el punto de vista didáctico.

Conclusiones finales

Todos los objetivos que nos hemos propuesto para este taller se cumplen. Los alumnos y alumnas pasan con nota un examen de contenidos actitudinales, dando un poco de luz sobre algunas facetas escondidas. Respecto a contenidos un poco más teóricos, fue muy importante conseguir la interiorización de los conceptos de cambio y continuidad, la comprensión del tiempo histórico.

Nosotras también aprendemos mucho. Nos enseñan que todo en esta vida puede superarse (incluso a uno mismo, que en ocasiones es lo más difícil) con un poco de voluntad.

Nuestra experiencia desde Asturias, una región castigada por el declive de la industrialización donde el conflicto induce a la marginalidad social de colectivos que acaban en centros penitenciarios, nos hace ver que aunque muchas voces que se consideran autorizadas afirman que las Humanidades, especialmente las artes, son una disciplina poco menos que inútil y desde luego elitista, lo cierto es que el arte puede y debe llegar a todo el mundo. Todas las personas tienen sensibilidad artística, la cuestión es cultivarla. En este taller nos damos cuenta de que la enseñanza de las Humanidades puede y debe ir más allá del contexto tradicional de enseñanza reglada, y que es posible porque en un lugar en principio tan poco acogedor como la cárcel encontramos un público atento entregado.

Para saber más

Candeva, A. (2001): “Educación, identidad y territorio de las comunidades pluriculturales: un reto para la didáctica de las Ciencias Sociales”, en *Identidades y territorio: un reto para la didáctica de las Ciencias Sociales*, Oviedo: Editorial KRK.

* Mercedes Fernández Menéndez y Roser Calaf Masachs son profesoras del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.
Tel. 985 10 32 27