

Inmaculada Gómez Chica. Carlos García Torres. María Ciruelas Pinillos. Luís Ortiz Guerrero

Susana García Llanos. Ismael Pantaleón. Miguel Roa Polo. Álvaro Olivar Arroyo.

Oscar Sanz Tavira. David Bachiller Sacristán. Naama Tuvai Kuperwajs

A TU RITMO

La música como recurso metodológico para el trabajo con jóvenes.

COORDINAN

Ignacio López Martín
Gustavo Sáez Rodríguez

Cuadernos de trabajo.

LÍNEA EDITORIAL PLAN JOVEN DE LA MISSEM

AGRADECIMIENTOS

Este primer libro de la Línea Editorial del Plan Joven de la MISSEM, hubiera sido imposible llevarlo a cabo sin todos y cada uno de los y las profesionales que desinteresadamente han aportado sus conocimientos, su creatividad, su imaginación, sus ganas y por supuesto su talento en cada línea y párrafo de todos y cada uno de los capítulos que conforman esta publicación.

Agradecer a **LINE** su apuesta por esta iniciativa y por trabajar desde la perspectiva de la supra-coordinación, que aunque genera dificultades, éstas se suplen por lo beneficios que reporta trabajar en equipo.

A los ayuntamientos de la mancomunidad MISSEM que gracias a su esfuerzo y patrocinio han hecho posible este sueño de todos los que conformamos el servicio de juventud de la MISSEM

A Daniel Sanz, que como Director de la mancomunidad MISSEM tiene que “sufrir” nuestras descontroladas y locas iniciativas.

Y por último y precisamente por ello los más importantes. Pepe Escudero de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, que fue sin dudarlo, el precursor de esta iniciativa, el que más nos ánimo y el que junto con nosotros más ha creído y posibilitado que esta loca idea sea hoy una realidad. María Suárez que siempre está al otro lado del teléfono para resolver todas las dudas y Alicia que ha apostado y cofinanciado esta iniciativa.

A todos y todas gracias

Plan Joven Mancomunidad MISSEM

C/ del Moral 31
28510 Campo Real
Tlf 699. 188. 001
www.elplanjoven.com
planjoven@elplanjoven.com

Line Iniciativa Social S. Coop. Mad

Plaza de Santo Domingo 3, 5º D
2922 Alcorcón (Madrid)
Tlf 691. 555. 893
line.s.coop.mad@hotmail.com

Impreso en España

Imprime: Gráficas MAVE

Edita: Línea Editorial Plan Joven MISSEM

Diseño: Plan Joven MISSEM

Nº Ejemplares: 1. 000

Divulgación: Gratuita

Descarga gratuita a través de la WEB: www.elplanjoven.com

Este manual no utiliza lenguaje sexista y busca en la mayoría de sus expresiones utilizar el neutro como modo de expresión. No obstante y ante la dificultad de utilizar siempre el neutro y con el fin de facilitar su lectura se redactan capítulos exclusivamente en género masculino y otros exclusivamente en género femenino.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal). El centro español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Sobre el Plan Joven de la MISSEM

Tras casi veinte años de funcionamiento, la Mancomunidad MISSEM ha puesto en marcha Programas de Juventud relacionados con el ocio y el tiempo libre, la formación, el empleo, la educación intercultural, la información juvenil... y sobre todo ha impulsado medidas que favorecieran la participación y el asociacionismo.

Son muchos años de trabajo por y para nuestros jóvenes, donde las dificultades encontradas nunca han sido un obstáculo, y es en este contexto donde nace el **PLAN DE JUVENTUD de la MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL ESTE DE MADRID (MISSEM) 2008 – 2011**.

Plan, que supone un empuje extraordinario, que conduce y orienta la política de Juventud de nuestra Mancomunidad, Plan, que integra y planifica todos los programas y proyectos en materia de juventud.

Esta mirada integral consensuada entre responsables políticos, personal técnico y jóvenes, que plasma la intencionalidad de todos los agentes comprometidos, es el primer paso hacia la creación de un Servicio de Juventud (Plan Joven), estable, unificado y coordinado entre los municipios de nuestra Mancomunidad.

Son los políticos, técnicos y jóvenes los que han puesto, en estos últimos meses, todas sus energías para que este futuro fuera posible y así poder tener un horizonte claro para los próximos cuatro años.

Hablamos en definitiva de una apuesta responsable y compartida que pone la mirada más ambiciosa y que busca mejorar la calidad de vida de toda la población juvenil.

Y es, a través de este Plan, donde se ha creado la **LÍNEA EDITORIAL** que tiene por objeto dar a conocer y consolidar todos los proyectos y trabajos que en materia de juventud se desarrollen en la Mancomunidad. Línea Editorial tiene su primera publicación en este manual, un trabajo colectivo que plasma ideas y recursos para el trabajo con jóvenes, a través de un elemento tan necesario y universal como es la música.

Espero que os parezca interesante y fundamentalmente útil.

Daniel Sanz Yagüez
Director de la Mancomunidad MISSEM

Sobre LINE INICIATIVA SOCIAL

Line, es una cooperativa que surge con el objetivo de ofrecer modelos de gestión, asesoramiento e intervención sostenibles que maximicen la calidad de los servicios asegurando el bienestar de nuestros socios y la satisfacción del cliente.

Consideramos imprescindible combinar la implicación personal y el compromiso social con la acción y la transformación de las realidades, fomentando la participación de los ciudadanos convirtiéndolos en agentes activos de su propio cambio.

Nuestro método de trabajo se basa en cuatro pilares:

- PLASTICIDAD, para adaptarnos a una sociedad en constante cambio.
- PENSAMIENTO ESTRATÉGICO, partiendo de un exhaustivo análisis de la realidad, planificar acorde con cada contexto.
- CRITERIO TÉCNICO, para dotar de fundamentación y rigurosidad a nuestro trabajo.
- EVALUACIÓN Y CALIDAD, para optimizar los recursos mediante una continua retroalimentación y revisión de los objetivos esperados con los resultados obtenidos.

Estamos especializados en el diseño y asesoramiento de programas y planes, gestión de recursos, formación, intervención y mediación en los siguientes campos:

- ✓ Investigación y Acción Participada
- ✓ Desarrollo Comunitario
- ✓ Colectivos en Riesgo Social
- ✓ Salud Mental
- ✓ Discapacidad
- ✓ Prevención de Drogodependencias
- ✓ Sexualidad y Género
- ✓ Interculturalidad
- ✓ Animación sociocultural

Antonio, Naama y Nacho.

Socios fundadores de LINE INICIATIVA SOCIAL S. Coop. Mad.

Índice

PRESENTACIÓN	8
INTRO	10
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS	11
TRACK 1; El flamenco como planteamiento metodológico	12
<i>(Inmaculada Gómez Chica. Titulada Superior de música)</i>	
TRACK 2; Ná te pido, ná te debo... ¿Hablamos?. Habilidades sociales y resolución de conflictos a través de la copla	16
<i>(Carlos García Torres. Educador Social)</i>	
TRACK 3; Coeducación a través del reggaeton	24
<i>(María Ciruelas Pinillos. Trabajadora Social)</i>	
TRACK 4; El beat de la calle. Intervención social con menores	32
<i>(Luís Ortiz Guerrero. Experto en Intervención Social)</i>	
TRACK 5; Educación ambiental: de la música “industrial” al chill – out	38
<i>(Oscar Sanz Tavira. Técnico del Plan Joven de la MISSEM)</i>	
TRACK 6; La psicología evolutiva de la adolescencia desde el tango	44
<i>(Ignacio López Martín. Psicólogo Social. Socio fundador de LINE INICIATIVA SOCIAL S.Coop Mad)</i>	
TRACK 7; Educación intercultural. Música Fusión	48
<i>(David Bachiller Sacristán. Educador Social)</i>	
TRACK 8; Pop, Amor, normalizaciones y Educación Sexual	54
<i>(Miguel Roa Polo. Psicólogo Social y Sexólogo)</i>	
TRACK 9; Expresión musical: Los grandes musicales	62
<i>(Naama Tuval Kuperwajs. Mediadora y Antropóloga. Socia fundadora de LINE INICIATIVA SOCIAL S. Coop. Mad.)</i>	
TRACK 10; Expresión corporal: La música Zíngara de Europa del Este	68
<i>(Naama Tuval Kuperwajs. Mediadora y Antropóloga. Socia fundadora de LINE INICIATIVA SOCIAL S. Coop. Mad.)</i>	
TRACK 11; Salud y buenos alimentos. Prevención de drogodependencias a través del Rock	74
<i>(Álvaro Olivar Arroyo. Educador Social)</i>	
TRACK12; Creatividad a través del jazz: Creatijazz	80
<i>(Ismael Pantaleón. Experto en creatividad)</i>	
TRACK 13; Programación musical: Medley del pop, rock y canción de autor/a española	86
<i>(Gustavo Sáez Rodríguez. Coordinador del Plan Joven de la MISSEM)</i>	
TRACK 14; La evaluación: Nuestros grandes éxitos	90
<i>(Susana García Llanos. Técnica del Plan Joven de la MISSEM)</i>	
BIBLIOGRAFÍA Y DISCOGRAFÍA	96
TRACK 1. METODOLOGÍA.....	96
TRACK 2. HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.....	97
TRACK 3. COEDUCACIÓN	98
TRACK 4. INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES	99
TRACK 5. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL	100
TRACK 6. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.....	101
TRACK 7. EDUCACIÓN INTERCULTURAL.....	102
TRACK 8. SEXUALIDAD.....	103
TRACK 9. EXPRESIÓN MUSICAL	104
TRACK 10. EXPRESIÓN CORPORAL.....	106
TRACK 11. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	107
TRACK 12. CREATIVIDAD	108
TRACK 13. PROGRAMACIÓN	109
TRACK 14. EVALUACIÓN.....	110

PRESENTACIÓN

De cómo hacer una presentación.

Escribir sobre algo que, posteriormente y línea tras línea se va contando sólo, es un tanto complejo. Para hacerlo se abren diversas posibilidades, por un lado, puedes exponer los hechos de la forma más pragmática posible y decir que; *“este manual parte del acuerdo establecido entre tres entidades (La Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, la Cooperativa de Iniciativa Social Line y el Plan Joven de la Mancomunidad MISSEM) para la realización de un curso de monitores y monitoras de tiempo libre. A través del desarrollo de dicho curso de formación surgió la idea de poder realizar una publicación que reflejara la intención metodológica que tenía aquel curso. Trabajar ideas y contenidos a través de la música...”*

Indudablemente es una manera, oficial, basada en la objetividad, pero también hay otras más oníricas, más románticas y si me apuras en ocasiones más fieles a la realidad.

“Este manual parte de momentos en los que la música, la reflexión y la intención de enseñar y fundamentalmente de aprender esta presente tanto desde la consciencia y absolutamente desde la inconsciencia.

Estas palabras me retrotraen a mares del Sur, donde el pirata JOE “pincha” a los Gipsy Kings que se reinventan versionando a los Eaggles en su mítico Hotel California... También alguna página de este manual tiene bastante que ver con esos momentos en los que descubres que la creación musical va más allá del propio instrumento y se pueden hacer composiciones flamencas con un simple taburete. Y sin dudarlo este manual tiene mucho de popular, de fiesta en las que entre saltos y saltos te asegurabas de que se te escuchase fuertemente (que nada de esto fue un error...)”.

Otra de las maneras en la que se puede presentar este manual, es hacerlo a través del método más exclusivamente literario, para ello lo haremos desde la perspectiva de ser escritor, de haber vivenciado cada línea, *“y de que cada palabra de este manual surge de las más profundas entrañas de nuestros sentimientos y en que cada letra de este manual se encuentra un trozo de nuestro corazón y que todas y cada una de sus páginas surgen de ese frustrante sentimiento de abandono sufrido en alguna colina mientras despedías (a la última rubia/o que vino a probar el asiento de atrás...)”.*

Y así, poco a poco, descubres que ya casi has ocupado el folio que te ha sido otorgado para realizar la presentación de las ciento y pico hojas posteriores. No tienes muy claro si la presentación se asemeja con los hechos posteriores que se acontecen después de estas líneas, pero si tienes claro que es lo que querías decir y eso ya es mucho, y tienes claro que de todas y de ninguna (no se exactamente si en la misma proporción) se nutre este manual....

Gustavo Sáez

INTRO.

“Perder el tiempo buscándole palabras a un motivo por dibujar: Infinitos, compuestos de acordes y sentidos por llegar a más...”(1)

La música forma parte del ser humano, desde el primer rítmico latido que anuncia una nueva vida, la música nos acompaña y nos va formando como personas. El ser humano es un ser musical, el instrumento más perfecto jamás creado, porque todos somos capaces de sentir la música (nos evoca emociones) independientemente del grado de destreza en la creación, ejecución e interpretación que posea cada uno. Desde el principio de los tiempos el sonido ha constituido la base de la comunicación humana y la música no es más que eso, una concatenación de sonidos (más o menos elaborados) organizados en patrones aceptados socialmente y destinados a comunicar algo (sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc.).

Por lo tanto, para que exista entendimiento entre la persona que ejecuta la pieza musical y la persona que lo escucha es necesario que se dé cierto grado de metacomunicación, esto es, la confluencia de determinadas variables que faciliten el entendimiento ya que “aún cuando el significado de la música descansa en último término «en las notas» que percibe el oído humano, puede haber varias interpretaciones posibles de la estructura de un determinado patrón sonoro, así como un número casi infinito de respuestas individuales a dicha estructura, dependiendo del entorno cultural y el estado emocional de sus oyentes en un momento dado” (Blacking, J. 1973).

Cada sociedad tiene una concepción diferente de la música, si bien determinados patrones culturales se asemejan entre sí en mayor medida, por lo que es necesario un consenso de opinión basado en una experiencia previa común para poder categorizar, entender y disfrutar de la música.

Como vemos, la música es algo muy complejo no sólo a nivel estructural, sino por la capacidad que tiene para emocionarnos, evocar sensaciones y recuerdos.

Este libro pretende ser una guía útil y práctica para trabajar en intervención social, educación y tiempo libre a través de la música, no sólo como un instrumento más, sino como el hilo conductor que facilite y potencie el trabajo desde y para el grupo.

Los capítulos que suceden a continuación han sido diseñados por profesionales del ámbito de la Animación Sociocultural, la Educación y la Psicología Social con la intención de acercar la música al trabajo en intervención social.

A todos ellos... ¡Muchas gracias!

Por último, me voy a permitir el lujo de dedicar este libro a la mejor composición que nos dejó mi hermano Ignacio Aparisi: para ti Lucía, su música vive en ti...

Nacho López

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

“sin darme cuenta sé que todo en torno a mí, a mí música es...”. (2)

Este manual está pensado para ti, monitor/a de tiempo libre, coordinador/a de tiempo libre, educador/a, animador/a y tiene la intención de facilitar tu trabajo, ofreciéndote nuevas perspectivas y novedosos recursos en todo aquello que tiene que ver con la puesta en marcha de acciones y programas en el ámbito de la animación. Desde esta perspectiva hemos elaborado un manual eminentemente práctico.

Para alcanzar estos dos criterios hemos organizado los capítulos y los contenidos de forma que te sea sencillo acceder a ellos, mediante un lenguaje ágil y ameno.

La utilización de la música como hilo conductor te permitirá contar con una nueva perspectiva, será por tanto un nuevo recurso metodológico. De la misma manera a través de la música, te introducirás en un mundo de recuerdos, de sorpresas y como no, de sonrisas.

Uno de los elementos fundamentales para utilizar adecuadamente este manual es, el de dominar los símiles musicales que invaden el documento, a saber:

- a) **TRACK**, pista musical que te abrirá paso ante un nuevo capítulo.
- b) **PARTITURA**, texto musical que te ofrecerá las dinámicas que te proponemos.
- c) **VERSIÓN MP3**, compresor musical que te ofrece una visión panorámica y gráfica de todo lo trabajado en cada capítulo.

Entendiendo estos elementos, pasamos a explicarte como está estructurado cada **TRACK**. Una manera cómoda y fácil que te permitirá utilizar el manual como herramienta de trabajo:

1ª PARTE; Breve justificación del tema desarrollado.

2ª PARTE; Vinculación del tema seleccionado con el estilo musical determinado para trabajarlo.

3ª PARTE; Una técnica musical para trabajar el tema seleccionado (**PARTITURA**)

4ª PARTE; Un cuadro resumen en el que se recogen los aspectos fundamentales de la temática desarrollada (versión comprimida en MP3).

Por último y al final del libro, complementamos la información desarrollada con una bibliografía de cada **TRACK** y una discografía de cada una de las **PARTITURAS** para que las puedas poner en marcha y desarrollar con tu grupo.

TRACK 1; El flamenco como planteamiento metodológico

(Inmaculada Gómez Chica. Titulada Superior de música)

“Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo... Pasar por todo una vez, una vez, solo y ligero”. (3)

Al igual que en el flamenco, la metodología aplicada por el monitor de tiempo libre debe ser activa, participativa y basada en el ritmo como único condicionante para la secuenciación y organización de actividades. La finalidad del arte flamenco, es sumergir a los intérpretes y oyentes en el ambiente que recrea el cante, provocando distintos estados de ánimo en el preciso momento de la audición, y esos estados de ánimo son los que pretendemos que cada joven sea capaz de exteriorizar en cada una de las actividades propuestas.

El planteamiento ha de realizarse desde un punto de vista global. Las dinámicas se elaboran teniendo como base un tema puntual que se relaciona con la música, en este caso la música flamenca. ***“Va a cantá y va a tocá como cantan y tocan los gitanos, pero como cantan y tocan los gitanos cuando les duelen esas fatigas, que pueden de sí: con mi fatiga, yo me queo descansao”.*** (4)

Los procedimientos se desarrollan en diferentes ámbitos:

- **Audio perceptivo:** Partiendo de la apreciación de sonido y silencio. El artista no parte de menos intensidad, alcanzando un clímax o intensidad máxima, para luego descender, sino que busca impresionar al oyente, e intentará sorprenderle.
- **Interpretativo:** Consiste en la práctica de movimiento para conseguir la desinhibición. No hace falta comentar aquí el símil con el flamenco. Por una parte, en un tablao no pueden faltar la práctica musical vocal, instrumental, y el movimiento que aporta el bailar. Por otra, las letras de las coplas a menudo buscan provocar al oyente, lo que se puede usar como recurso para intentar minimizar la inseguridad, timidez e inestabilidad propia de jóvenes adolescentes: ***“La bulería te mueve, suene, a ti te mueve, y a ti te mueve, suene, a ti te mueve. Si tú no tienes soniquete pa qué te metes, pa qué te metes”.***(5)
- **Psicomotor:** Contribuye al desarrollo de conductas motrices. Las mismas que requiere el flamenco, como ejemplo el patrón rítmico más usado: 2 grupos de 3 golpes (un compás de 6x8) seguidos de 3 grupos de 2 golpes cada uno (3x4), utilizado en soleas o bulerías.

FALTAN LAS CANCIONES (3), (4) Y (5) A PIE DE PÁGINA

- **Creativo:** Se trabaja específicamente la creación a partir de la improvisación. Cada palo del flamenco, dentro de su diferenciada estructura, deja espacio para la improvisación de cada uno de sus intérpretes, ocasión donde se convierten en protagonistas y tienen oportunidad de lucir su talento.

El planteamiento del método se hace partiendo de la diversidad cultural del momento en que nos encontramos. Se han de trabajar específicamente los temas transversales y la atención a la diversidad no haciendo distinciones entre lenguas, razas, sexos..., y es importante detenernos en el tema de la multiculturalidad, puesto que atañe directamente al momento que actualmente atraviesa el flamenco. Todos oímos el término “fusión” cada vez con más frecuencia, consistente en mezclar esta música con elementos procedentes de otras estéticas totalmente distintas como pueden ser el jazz, el pop o la música celta entre otros: **“Pregunté ahí al rey moro que de quién era este estandarte. Contestó: - De una que no tiene pare”.** (6)

Para terminar, y como regla básica a la hora de seguir una metodología, no se debe olvidar aplicar un enfoque divertido y lúdico a las dinámicas socio-culturales. Es muy importante que se favorezca un clima agradable y de convivencia grata, **“Porque a mí me va mucho, la marcha tropical y los cariños, en la frontera, me van... Volando voy...”.** (7)

PARTITURA. “NOSTALGIAS”

Con esta dinámica se busca el poder ampliar las posibilidades de expresión y comunicación del grupo de jóvenes. La audición es el punto de partida para el análisis y reflexión de los sentimientos individuales, y a través del movimiento se desarrolla la expresión corporal.

Breve descripción de la técnica

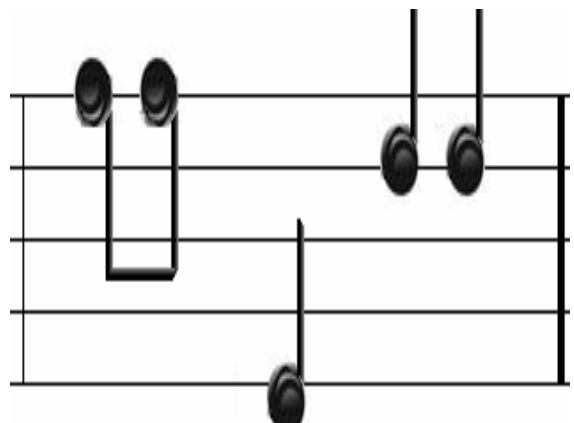
La propuesta para esta actividad consiste en realizar diversas audiciones de fragmentos de canciones pertenecientes al flamenco, cada una vinculada a un sentimiento concreto. Los objetivos de esta dinámica son:

- a) Comprenderse y expresarse con propiedad.
- b) Desarrollar la capacidad de análisis de distintos estados de ánimo a través de obras musicales, y comprender su uso social y sus intenciones expresivas.
- c) Fomentar la audición activa y consciente de música flamenca, para favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales.

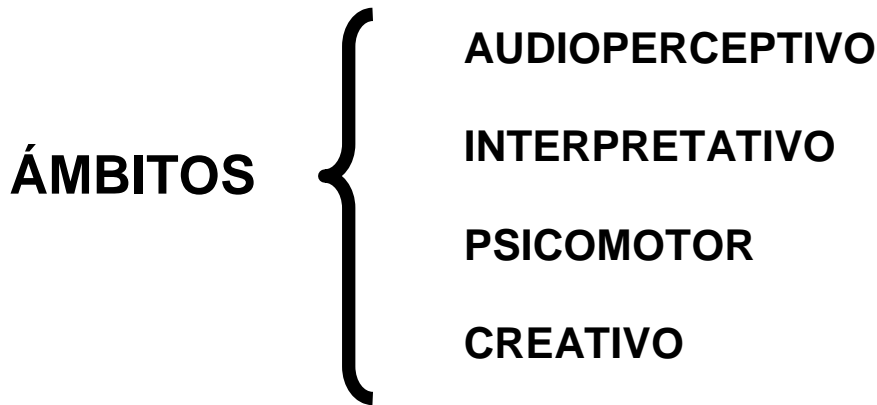
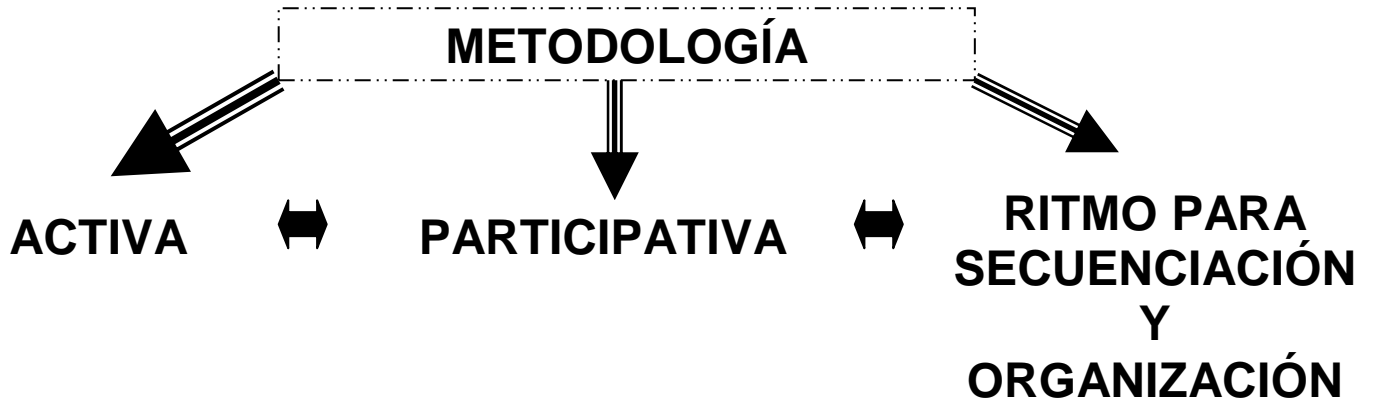
Método de la técnica

Tras la audición de “*Nostalgias*”, de Pepe de Lucía, los jóvenes procederán a formar distintos grupos ordenados según el sentimiento que le sugiera a cada uno (tristeza, amor, euforia, frustración, etc.). Se usará posteriormente el movimiento y la danza libres como recurso para la expresión de cada sentimiento, consiguiendo la desinhibición de cada alumna.

Otras propuestas para audiciones son: “*Tangos del fuego*”, de Chano Domínguez, o “*Chiringo*”, de Paco Serrano (véase el apartado de discografía de este capítulo).

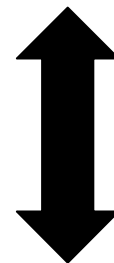

VERSIÓN COMPRESIDA EN MP3

FINALIDAD

- a) *Provocar y exteriorizar distintos estados de ánimo*
- b) *Conseguir la desinhibición*
- c) *Desarrollar conductas motrices*
- d) *Crear a partir de la improvisación*
- e) *Conocer y respetar otras culturas*

ENFOQUE DIVERTIDO Y LÚDICO

TRACK 2; “Ná te pido, ná te debo...” ¿Hablamos?. Habilidades sociales y resolución de conflictos a través de la copla.

(Carlos García Torres. Educador Social)

“Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares: oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que, al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad.”(8)

Hay muchos géneros musicales que mantienen el conflicto como parte esencial de su contenido, pero si hay uno donde esto es característica primordial, ese es el género de la Copla. Desamores, celos, traiciones, enfrentamientos, arrepentimiento, amores ocultos **“Y yo bien sé que me quieres, y tú sabes que te quiero y, lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo...”(9)**, pasión desenfadada, sacrificio, muerte **“Yo no lo he visto en mi vía ni sé por qué lo mataban”(10)**, odio, desengaños, sangre.... ¿Hay quien dé más?

A la vista del percal, que bien les hubiese venido, en algunas ocasiones a las y los protagonistas de estas canciones, contar con una buena batería de habilidades sociales y de comunicación o unas cuantas técnicas de resolución de conflictos, para poder servirse de ellos. Tal vez les hubiese ido mejor a sus vidas y a las de su alrededor. Claro que, seguramente la espectacularidad, el arrebatado, el romanticismo y la pasión desatada en sus letras no serían ni parecidos.

Así que, lo aquí expuesto no pasa de ser una inocente propuesta de juego donde, siempre desde un enfoque lúdico, vamos a utilizar esas tremendas letras de la copla como recurso metodológico. No hay más que recordar que en el trabajo de monitora, el conflicto es parte cotidiana del mismo, y que del mismo modo que los personajes de La Copla, las monitoras no suelen tener un acertado abordaje de los conflictos que les aquejan.

Claro que hace cincuenta, ochenta, cien o más años, gran parte de la terapia popular, provenía de las tonadillas y canciones y de la identificación de la gente con su contenido **“lo que quieres comprender, otro al cantar lo ha vivió” (11)** y justo es reconocerlo, cumplían su función de modo muy encomiable.

Pero hoy día, pocos son los que desean sentirse como la protagonista de **Tatuaje**, que se pasa la vida yendo de tasca en tasca, buscando a un tipo durante años y que además, está enamorado de otra. O el chaval de **Romance de valentía**, que deseando ser torero, en vez de apuntarse a la escuela de Batán, se dedica a torear una noche sí, otra también, astados de cinco quintales de peso, saltándose los cercados de las dehesas de Salamanca, hasta que pasa lo que pasa.

Y como el chaval es huérfano y ni novia tiene, la que se harta de llorar su muerte es, ni más ni menos que La Virgen de La Macarena en persona (ahí es ná, milagro incluido).

Claro, contado así no es lo mismo que si escuchamos la canción cantada por Marifé (de Triana), Rocío (Jurado), Doña Concha (Piquer), Rafael (Farina), Antonio (Molina) o Juanito (Valderrama).

Y es que en muchísimas ocasiones no es *lo* que nos cuentan, si no *cómo* nos lo cuentan (o cantan). Y esta afirmación tan real como la vida misma, se hace palpable en nuestra realidad como monitoras, educadoras, tirititeras, etc. En ocasiones tenemos claros los mensajes, pero desconocemos las herramientas para hacernos oír. En otras oímos lo que nos dicen pero no lo entendemos. En este TRACK y a modo de Copla te radiamos las más importantes.

- **La escucha activa;** “...Y yo que mintiendo me gano la vía...” (12)

El principal aspecto negativo que aparece en multitud de coplas es la falta de comunicación. Esto, unido a las características de los hombres y mujeres de la época **“Con carbones encendidos, que le quemén esa boca, al que juro tantas veces que estaba por mi persona”**(13), el qué dirán, las imposiciones sociales, la atmósfera asfixiante, etc., daba como resultado que las muchas realidades ligadas a los sentimientos y las emociones no se verbalizaran, produciendo su enquistamiento y una imposible resolución que, de otro modo, esa situación sí hubiese tenido **“si alguien me pregunta que como me llamo, me encojo de hombros y contesto así: Yo soy...esa...”**(14)

La persona que escucha ha de hacer sentir a la persona que habla que está siendo escuchada. Esto se consigue con lenguaje verbal, como cuando hablamos por teléfono, es decir con afirmaciones tipo *si, si; ahá; ya, ya;* etc. Pero sobre todo la escucha activa se demuestra con comunicación no verbal.

En primer lugar, debemos mostrar interés por lo que nos cuenta la otra persona, es decir, **enterarnos** de lo que nos están contando. También es conveniente que emitamos alguna frase de complicidad con la persona o repetir alguno de los conceptos que esta nos esté transmitiendo. Otros aspectos a tener en cuenta es no interrumpir al/la que habla, no juzgar, no rechazar lo que dice...

- **Escuchar los sentimientos;** “Vuelve a decirme: “te quiero”, -te quiero-, vuelve a decirlo, por Dió, sin oírlo yo me muero, -me muero-, como un nardo sin olor” (15).

En la copla suele haber un tonelaje emocional y sentimental potente **“llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligaduras y hasta escúpeme; échame en los ojos un “puñao” de arena; mátame de pena, pero quiéreme”** (16), pero no suele canalizarse de modo constructivo ni depositarse en la persona adecuada.

La persona que escucha los sentimientos es la oyente de la canción (el afisionao, que dirían antes), pero no, quien es objeto del deseo, de la pasión, la demanda en fin, requerida por la o el protagonista de la copla **“Si te lo encuentras marinero, dile que yo muero por él” (17)**

Pero, ¿Cómo es eso de *escuchar* los sentimientos?. En primer lugar debemos estar más dispuestas a reparar en como se siente la otra persona, más que en lo que nos dice. Es decir, centrarnos en como dice y que quiere expresar con lo que dice, más que en lo que nos está contando. Hemos de tener en cuenta en cuantas ocasiones las personas demandamos complicidad y compañía emocional y el bien que nos hace que alguien “nos escuche y nos entienda”.

Así que tendríamos que observar una serie de pautas que nos faciliten esa escucha emocional que tan útil nos puede llegar a ser como monitoras y como personas:

- ✓ *Los sentimientos se transmiten más con la cara y el cuerpo, con el lenguaje paraverbal, que con la palabra.*
- ✓ *Manteniendo un postura corporal similar a la de quien nos está hablando.*
- ✓ *Pronunciando frases, palabras o afirmaciones en las que la otra persona perciba complicidad o acuerdo.*
- ✓ *No hace falta que estemos de acuerdo con lo que dice la persona. Basta con que percibamos de que forma lo dice. Nuestro objetivo no es tanto captar el mensaje que nos transmite si no que se sienta escuchada.*

Todo esto nos será de mucha utilidad a la hora de inferir un cambio de humor o de estado de ánimo de nuestras jóvenes y nos ayudará a la hora de manejar un conflicto o abordar una situación.

- **Hacer preguntas;** *“Toma, este pañuelo...¿Quién te lo ha prestao?. No me gastes bromas para darme selos...¡Qué susto m'has dao!”(18).*

Otra de las habilidades de comunicación que serían de suma utilidad para los personajes de las coplas sería el saber preguntar a tiempo **“¿Quién me compra este misterio?. Adivina adivinanza; ¿por quién llora, por quién bebe, por quién sufre la Parrala?”(19)**, sobre situaciones o sentimientos ocultos.

Hay que saber hacer preguntas y elegir el momento adecuado.

Pueden ser preguntas abiertas tipo “que crees tú sobre...?” o “¿qué tal te va con...?”, o cerradas “¿cuándo...?” “¿donde fue que pasó...?”.

Con las preguntas abiertas, además de la información generamos reflexión en la persona que nos responde.

- **Ser positivo y recompensante;** *“Soy minero. Y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero. Y con caña, vino y ron me quito las penas.”(20)*

Abrimos este apartado con la estrofa de una de las poquitas coplas en las que se es positivo y sobre todo recompensante en la comunicación. Aquí el personaje protagonista lo es hacia sí mismo. Pero no es lo más común **“No me eches en cara que tó lo perdiste. También a tu vera yo tó lo perdí.”(21)**. Es decir, el expresarse de un modo constructivo e intentando resolver el conflicto o problema de un modo cabal, en el que las personas resulten lo menos perjudicadas posible.

- **Ayudar a pensar;** *“...mas nadie daba razones ni el intríngulis sabía...” (22)*

En muchas ocasiones las coplas hablan de una misma. Del desamor sufrido o de la traición soportada o el odio padecido sobre la persona, de un modo absolutamente subjetivo **“Que publiquen mi pecao y el pesar que me devora. Y que tós me den de lao...”(23)**.

Con nuestro grupo pasa lo mismo. A veces en los conflictos que tienen entre ellas o con nosotras sólo tienen un punto de vista: el suyo, siendo este el único, no siendo capaces de “abrir campo” y contemplar más posibilidades de salida. Para trabajar esta habilidad utiliza preguntas abiertas tipo ¿qué pasaría si....?, ¿qué es lo que realmente quieres conseguir si haces...?, Si, pero si haces.... y lo que quieres conseguir es...., tú crees que así lo vas alcanzar?.

- **Hacer reír;** *“Y cuando siento una pena. Bajo al viento mi cantar...” (24)*

Estamos ante la habilidad humana de comunicación más alejada de la copla. Ni que decir tiene que la copla es en muchísimas ocasiones una pequeña tragedia, un gran drama o como mínimo el testimonio de un tiempo mejor mecido por los aromas de la nostalgia, la añoranza, la melancolía y la pena. Bástenos decir que cualquiera mala situación se soporta mejor manejando el humor, sobre todo si es de modo inteligente.

PARTITURA. “VAMOS A VER ESTO, COMO LO ARREGLAMOS”

Esta técnica consiste en aplicar las habilidades de comunicación que hemos visto en este track, a través de la Copla.

Breve descripción de la técnica

La técnica consiste en cambiar la letra de una copla por una nueva donde se intente solucionar el contenido negativo o el conflicto que esta presente a través de las habilidades y recursos aportados en el capítulo. A través de esta técnica podrás trabajar:

- a) El menú de habilidades sociales.
- b) Resolución de conflictos individuales y grupales de un modo indirecto y lúdico.

El método de esta técnica es el siguiente:

Escoge una copla, exponla al grupo y resalta los conflictos que en ella se producen. Posteriormente divide al grupo en dos más pequeños y proponles que resuelvan el conflicto a través de las habilidades adquiridas.

Finalmente realiza una puesta en común y valorad si la nueva letra logra solucionar el conflicto.

Ejemplo práctico

María de la O (versión original)

*Para mis manos tumbagas,
para mis caprichos monea
y pá mi cuerpo lucirlo
mantones bordaos, vestidos de sea.
La luna que yo pía
la luna que me dan.
Que pá eso mi payo "abiya más
parné"
que tiene un sultán.
¡Envidio tu suerte!
- me dicen algunas al verme lucí -,
y no saben, "probes",
la envidia que ellas me causan a mí.
¡María de la O!
Que desgraciadita, gitana tú eres
teniéndolo todo.
Te quieres reí,
y hasta los ojitos los tienes moraos
de tanto sufrí.
Maldito "parné"*

*que por su culpita dejaste al gitano
que fue tu querer.
Castigo de Dios
Castigo de Dios
es la crucecita que llevas a cuesta
María de la O
Para su sé fui el agua
para su frío candela
y pá sus besos amantes
dejé entre sus brazos, mis carnes
morenas.
Querer como aquel nuestro
no hay en el mundo dos;
¡maldito dinero que así de su vera
a mí me apartó!
¡Serás más que reina!
- me dijo a mí el payo - y yo lo creí;
mi vía y mi oro
daría yo ahora por ser lo que fui..*

Es decir, esta chica gitana está enamorada de un chico gitano, pero puede más el dinero, los lujos y la vida acomodada con un hombre payo, que el amor a su gitano. Parece ser además, que con el payo no es muy feliz.

Bien, igual si plantea el tema de modo civilizado, habla con el payo, expone la situación, llega a un acuerdo con él Y ELIGE entre el dinero o el amor, se compone el asunto.
Vamos a ver:

María de la O (versión habilidosa)

*Para mis manos tumbagas (anillos),
para mis caprichos monea
y pá mi cuerpo lucirlo
VAQUEROS BONITOS, vestidos de
sea.*

*La luna LE PEDÍA
la luna que me dan.
Que pá eso AQUEL payo TENÍA
MÁS DINEROS
que tiene un sultán.*

*¡Envidio tu suerte!
- DECIAN algunas- al verme lucí -,
POBRES, NO SABIAN,
la envidia que ellas causaban en mí.*

*¡María de la O!
Que AFORTUNADITA, gitana tu
eres
GANASTE EL AMOR.
YA TE PUÉS reí,
y hasta los ojitos los tienes
BRILLAOS
de tanto SENTÍ.
Maldito "parné"
que por su culpita dejaste al gitano*

que fue tu querer.

*VAYA POR DIOS,
VAYA POR DIOS,*

*PERO TÚ LO HABLASTE Y TÓ LO
ARREGLASTE
María de la O*

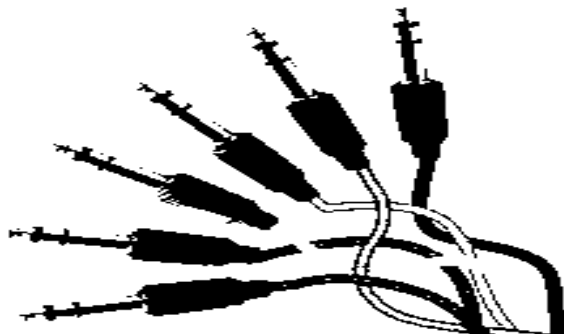
*Para su sé SOY el agua
para su frío candela
y pá sus besos amantes
DEJO entre sus brazos, mis carnes
morenas.*

*Querer como ESTE nuestro
no hay en el mundo dos;
¡maldito dinero que así de su vera
a mí me apartó!*

*¡Serás más que reina!
- me dijo a mí el payo - Y NO LE
creí;
COGÍ YO MI VÍA,
LE DEVOLVÍ EL ORO Y AHORA
SOY FELÍ...*

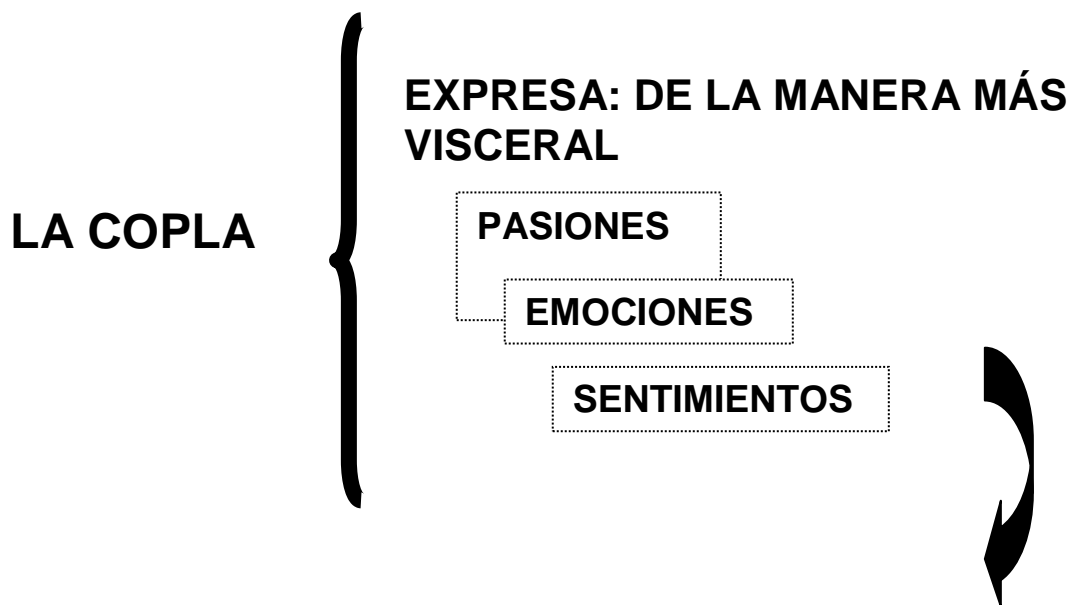
Mejor ¿no?

Recuerda que este trabajo se puede realizar con distintas coplas. Consulta el apartado de discografía de este TRACK en el que podrás encontrar otras posibilidades.

VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

LA COPLA DEL SABER... CONTAR Y EXPRESAR

LAS HABILIDADES SOCIALES TE AYUDAN A EXPRESAR PASIONES, EMOCIONES, SENTIMIENTOS, IDEAS Y OPINIONES DE MANERA ASERTIVA DE FORMA QUE LA OTRA PERSONA RECIBA DE FORMA ADECUADA Y CONSTRUCTIVA TU MENSAJE

ESTRATÉGIAS

ESCUCHA ACTIVA

ESCUCHAR SENTIMIENTOS

HACER PREGUNTAS

SER POSITIVO

AYUDAR A PENSAR

HACER REÍR

TRACK 3; Coeducación a través del reggaeton.

(María Ciruelas Pinillos. Trabajadora Social)

“No es posesión, es amor”

Hemos querido trabajar este tema en torno a un estilo actual como es el reggaeton, intentando dar un giro “musical” a los contenidos y las formas en lo que a género se refiere. La idea principal de esta sesión es acompañar los ritmos, igualarlos, que las cuestiones de género no estén diferenciadas, siendo unas, un simple acompañamiento, mientras que “otros” aparezcan como la “voz cantante”.

Nuestra misión será tener una nueva mirada, en la que lo oculto no sea inexistente, sino aquello por descubrir. En la que lo diferente no sea perseguido, sino una alternativa real. Intentaremos descubrir una nueva luz al final del camino, una luz que brille para todos y todas con la misma intensidad, sin sombras y sin reflejos.

Los primeros sonidos de este disco irán encaminados a la creación de una música ambiente, es decir, un ambiente de trabajo apropiado para el desarrollo de la sesión, en el que todos y todas seamos parte de un total, sin desacreditaciones y sin juicios de valor, en el que estemos dispuestos y dispuestas a opinar, a cuestionar y argumentar en función de nuestras creencias y valores.

Para conseguir esta música de ambiente es preciso conjugar una serie de tonos, empezando por una base rítmica adecuada: el respeto hacia todas las personas, opiniones y posturas ante una realidad. Entender que cada par de ojos y de oídos tienen una visión y una versión de lo que es la música y de lo que debería ser.

Este estilo musical, en un principio orientado hacia un público concreto ha ido ganando adeptos, extendiéndose y llegando a todo tipo de públicos, por lo que tiene la capacidad de la cercanía. Siguiendo este “cercano criterio musical”, nos vamos a aproximar a una realidad a veces oculta, a veces tergiversada, y a veces muy cercana a nuestra cotidianidad.

El Reggaeton cuenta con una gran cantidad de posibilidades para trabajar aspectos relacionados con la coeducación. Los roles, estereotipos, prejuicios... están claramente marcados en algunas de sus canciones, lo que favorece el trabajo de estos conceptos por medio de sus letras con un enfoque eminentemente musical.

Metiéndonos en materia, para trabajar este tema e introducirnos en este ritmo latino y a través de él, crear una base melódica sobre la que podamos construir nuestra sesión, debemos de introducir algunos conceptos teóricos básicos tales como feminismo, machismo, sociedad patriarcal, roles, estereotipos etc. con la finalidad de aclarar ideas y proporcionar a los y las participantes un ritmo común, unos primeros acordes sobre los que empezar a trabajar.

Esta introducción debe adaptarse al nivel del grupo, de nada sirve introducir ritmos elaborados si no se ha entendido el primer compás. Al mismo tiempo se debe permitir que cada participante, a nivel individual, exprese su percepción, su acuerdo o desacuerdo con las ideas y teorías planteadas, instaurando un ambiente de respeto que facilite la participación, es decir, la libre expresión musical.

Tras una primera toma de contacto, debemos tener una idea general del posicionamiento de cada participante y, del grupo en general, de su conocimiento del tema y de su nivel de implicación. Esa visión será la que nos marcará el ritmo durante el resto de la sesión.

Gracias a los conceptos teóricos podemos mostrar la diferencia entre sexo y género, separando las diferencias físicas, de las culturales y sociales atribuidas a hombres y mujeres, así como la percepción que se tiene de lo que un hombre y una mujer “deberían ser”, **“...Quiero una chica, la quiero menear, quiero una que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa menear...”** (25) ó **“...Yo soy tu gatita tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, aráñame el corazón...”** (26)

Como leéis, estamos hablando de roles. En la sociedad tradicional, el rol masculino ha estado relacionado con el mantenimiento y la provisión de recursos, unido a la esfera pública, asumiendo papeles de macho seductor y dominador: **“... ¿Díganme quién?, ¿Quién? ¿Quién es el rey?, Si saben bien que yo soy el rey. Si nos vamos a cien... Ven que se caen y se muere. Si ven tocando el rey... Soy la máxima expresión de esta música hecha hombre...”** (27)

En el caso contrario, el rol de la mujer ha estado tradicionalmente unido a la cría y cuidado de las personas dependientes (hijos, mayores, enfermos...) situándola en la esfera privada, en la que se asumía un papel de sometimiento, dependencia y obediencia.

Ante esta situación aparecen corrientes sociales que reivindican un nuevo orden, nace el movimiento feminista.

El feminismo lucha y aboga por el reconocimiento de derechos de las mujeres, se opone a la sociedad patriarcal basada en la desigualdad entre hombres y mujeres y promueve un sistema social basado en exploración de una nueva solidaridad y conciencia. **“...Como mujer yo me decidí, a cantarle a un mundo que aquí me quiere oír...”**(28) ó **“...Atención, cuando yo entro represento muchas veces he demostrado mi talento. En acción, me han visto muchos ellos saben que es muy fácil todos verán, el mundo se va a enterar como esta mujer siempre llega donde tenga que llegar...”**(29)

La música, como instrumento de comunicación, deja visibles pautas y conductas muy arraigadas en cada uno de nosotros y nosotras. Un claro ejemplo es la visión que se da de las relaciones personales, del amor y de la distinta perspectiva de éste, en función del género **“...Rodar juntos por la hierba, caminar bajo la lluvia, montar juntos a caballo, que perdamos la cordura, como hacíamos ayer, aquellas mañanitas de amor...” (30)**

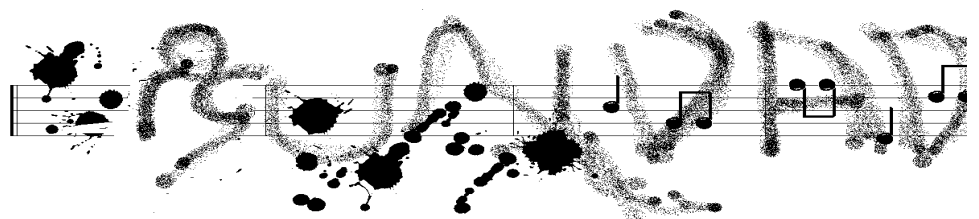
Para la mujer, el amor ha sido tradicionalmente un cuento de hadas, de príncipes azules y de medias naranjas, pero también de desengaños y sufrimientos **“...cansada de esperar por ti, cansada de llorar por ti...” (31)**

Para el hombre ha sido el reto de la conquista, el estereotipo de caballero andante y de seductor, **“...hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías, hoy es de noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía...” (32)**

“...Son las cinco en la mañana, y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Y hoy conocí tu novio, pequeño y no buen mozo. Y se que él no te quiere, por su forma de hablar. Además tu no lo amas, porque el no da la talla. No sabe complacerte, como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque el no es competencia. Por eso no hay motivos, para yo respetarlo...” (33) Los roles, estereotipos y la tendencia social marcan un guión en lo que a las relaciones afectivas se refiere, es algo similar a un estribillo pegadizo que se repite constantemente.

El género, marca la percepción y las expectativas que deben tenerse dentro de una pareja. Cuando las expectativas personales no se corresponden con las socialmente aceptadas, pueden darse situaciones de conflicto en las que una o ambas partes de la pareja resulten perjudicadas, bien por desencanto, frustración o infelicidad.

En algunos casos, la estructura tradicional favorece la creación y consolidación de relaciones de dependencia dentro de la pareja. Esta dependencia puede tener distintos aspectos, afectivo, económico, social... este grado de dependencia puede ir en aumento, creando relaciones con un grado de dependencia total, en las que el amor pasa a ser “obsesión”.

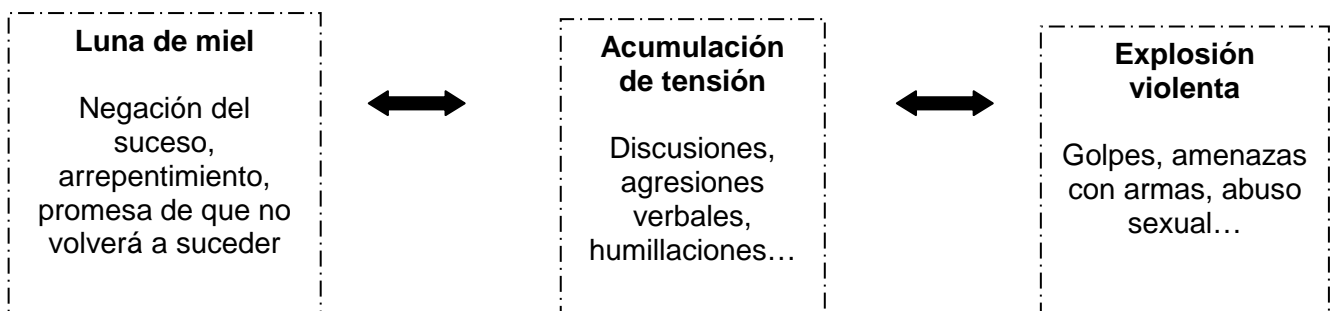
“...Por delante, por detrás, por delante por detrás, por delante por detrás para que te duela. Y si ella se porta mal, dale con el látigo, se sigue portando mal, dale con el látigo...”(34) Según la Declaración de las Naciones Unidas de 23 de febrero de 1994 se entiende por "violencia contra la mujer" todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

La violencia hacia las mujeres está basada en la histórica “supremacía” masculina, que legitima el control y poder del hombre sobre la mujer dentro de la pareja. **“...Violencia no es solo un golpe, es mas que la palabra, dolor, lagrimas, autoestima, cicatrices que no sanases mas que un asunto de matrimonio porque hemos podido ser victimas desde el primer novio, hasta que pasan cosas porque el amor jurado se convierte en odio no dejes que la flor de la esperanza se marchite aunque solo de ella quede en rueda...”(35)**

La violencia no sólo comprende la agresión física, sus métodos van mucho más allá. El control económico, el aislamiento, la violación son sólo algunos de los caminos que puede tomar.

La violencia hacia las mujeres no entiende de clase social, ni de nivel de formación, ni existe prototipo de mujer maltratada.

CICLO DE LA VIOLENCIA

(34) Dale. 100% Reggeaton. Don Omar (35) Flor Del Barrio. Glou – Glory.
Glory

LA PARTITURA. ¿NOS RECONOCEMOS?

A través de esta dinámica tendremos la oportunidad de reflexionar en torno a los roles que se nos presuponen a los chicos y a las chicas. Encontraremos algunos en los que estemos totalmente identificados y otros en los que estemos en claro desacuerdo, pero en eso consiste la dinámica, en reflexionar y en modificar aquellos con los que no nos sintamos cómodos o cómodas.

Breve descripción de la técnica

La manera de llevar a cabo esta técnica, consiste en reconocer roles a través de letras de canciones de REGGETON. Os mostraremos distintas letras en las que de un modo bastante claro aparecen roles conocidos como típicamente masculinos o típicamente femeninos. Esta claro que son generalizas y que tu grupo no tiene porque estar identificado de una manera global, ten en cuenta que son típicos y que en muchos casos nuestra labor educativa se centra en trabajar para transformarlos.

A través de esta técnica podremos alcanzar las siguientes metas:

- a) Reflexionar sobre los roles asignados de forma clásica a los chicos y las chicas.
- b) Modificar aquellos en los que nos encontremos encasillados y no nos gusten.
- c) Abrir nuestra mente para eliminar aquellos que nos parezcan caducos o perjudiciales a la hora de alcanzar la igualdad.

El método de esta técnica es el siguiente:

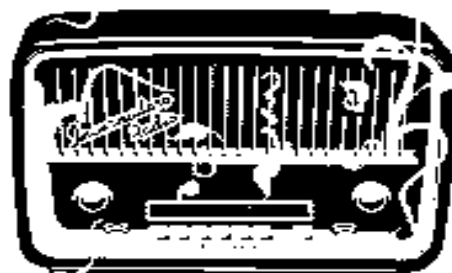
El método es el siguiente; divide el grupo en dos partes. El grupo A estará compuesto sólo por mujeres, el grupo B sólo compuesto por hombres. Cada grupo se le proporcionarán las letras de canciones que teóricamente describe su género. Cada grupo tendrá que debatir sobre los aspectos en los que se sienten identificados y sobre los que no, para finalmente realizar una asamblea global en la que cada grupo exponga su trabajo. Posteriormente vuelve a dividir el grupo en dos partes, pero en esta ocasión hazlo de forma no sexista, es decir chicos y chicas en cada grupo. A cada grupo se les vuelve a entregar toda la información (descripción del género típicamente de chicas y típicamente de chicos) para que de forma conjunta trabajen en la elaboración de un tema de REGGETON (con las letras facilitadas) que reconozca a los chicos y chicas de forma consensuada e igualitaria.

Relación de letras y roles

Roles femeninos	Letra
Débil, pasiva	“Mi corazón lo anestesiaron, ya no quiere reír ni soñar, ya no quiere sentir ni llorar, en lo que es el amor. Mi corazón lo anestesiaron, no quiere suspirar ni esperar en su fondo no quiere albergar alguien a quien amar miro en el espejo y ya no encuentro yo el reflejo ya no se quien soy mi corazón anda bien ciego”
Demuestra emociones	“Te he querido te he llorado baby. Y la vida te he entregado. Y tu te burlas de mi, me haces sufrir. Me mientes así. No soy de hierro. Yo soy una mujer”
Dependiente	“Quiero que sigas siendo parte de mi, sin ti no quiero mi vida seguir, me doy cuenta, doy cuenta que eres el único que me puede salvar es que tu sabes, tu sabes no hay otro cerca que se pueda comparar ven por favor no te alejes mas, no te alejes mas si a tu lado quiero estar, ven por favor no te alejes mas, no te alejes mas si a tu lado quiero estar”

Roles masculinos	Letra
Valiente, líder	“Repórtense. Que quiero ver como uno a uno caen. De que me tiraran. Ninguno me hizo caer. Y ahora es que poco a poco ellos verán. Por que es que en esta pendeja. En el mundo dicen que yo soy el rey”
No demuestra emociones	“Yo no lloro. Si caigo me levanto del lodo. Saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila. Diciendo las verdades me dicen el kila. Yo no lloro. Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila. Diciendo las verdades me dicen el kila”
Fuerte impulso sexual	“Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, lo juro por dios que esta noche serás mía”

*Para acceder a cada uno de las canciones y saber el autor y el disco al que pertenecen, accede al apartado de **discografía**.*

VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

TEORIA SEXO-GÉNERO			
Permite establecer las diferencias que son naturales entre hombres y mujeres, y aquellas que nos son atribuidas			
OBJETIVO	Sexo: implica diferencias biológicas (<i>diferencias físicas macho/hembra</i>) Diferencia sexual: la diferencia corporal implica diferentes funciones y capacidades físicas. (<i>las hembras tienen capacidad de gestación</i>)	Género: implica diferencias sociales, culturales... (<i>diferencia de estatus</i>) Identidad de género: lo que se considera como funciones y capacidades propias de una mujer y de un hombre. (<i>los hombres no lloran</i>)	SUBJETIVO
	ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO		
ESTEREOTIPO Expectativa o creencia que se tiene de una persona en función de su género. Simplifica → Distorsiona Mantiene la discriminación ↻		ROL personalidad pública de cada individuo, es el papel más o menos predecible que asume con el objeto de adaptarse a la sociedad. Se refleja a nivel Físico, Personal y laboral	
ESTEREOTIPO MASCULINO Valiente, activo, inteligente, independiente, fuerte impulso sexual. Figura de poder, manda en casa y fuera de ella. Acceso a vida pública. No hay posibilidad de expresar afecto ni debilidad.		ESTEREOTIPO FEMENINO Débil, pasiva, dependiente, intuitiva, bajo impulso sexual Madre y esposa, educadora y cuidadora de niños y ancianos. Limitada a la vida privada no hay tiempo ni espacio para sí misma.	
DISTINTAS VISIONES DE LAS RELACIONES PERSONALES			
Mujeres: Búsqueda de un amor que las complete y de la felicidad. Se cree el mito de la media naranja. Reproductora. Síndrome de la Bella Durmiente, el hombre la despierta a la vida. Tiene que mantener la armonía de la pareja. Está educada para aguantar.		Hombres: No necesitan ser completados, tienen ámbitos en los que desarrollarse. No cree que exista la persona perfecta. Productor. No hay síndrome de la Bella Durmiente, él tiene vida. Tiene que mantener la economía de la pareja. Está educado para no aguantar.	
VIOLENCIA			
Intención, acción u omisión mediante la cual intentamos imponer nuestra voluntad sobre otros, generando daños de tipo físico, psicológico, moral o de otro tipo. Puede ser: Física, psicológica, sexual, mediática y económica			
VIOLENCIA DE GÉNERO: "designa todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o puede causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, e incluye las amenazas de tales y la restricción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada" DECLARACION SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ONU 1993			

TRACK 4; El beat de la calle. Intervención social con menores

(Luís Ortiz Guerrero. Experto en Intervención Social)

“Tu barrio lo haces tú” (36)

La intervención con menores en riesgo y conflicto social supone un reto importante en el trabajo desde el tiempo libre. En general, pero específicamente cuando trabajamos con jóvenes en situación de riesgo es importante ser capaz de flexibilizar en la metodología y dar un toque extra de creatividad a nuestro trabajo. La música en general y en concreto el rap, nos aporta este toque mágico de creatividad y realidad, que hace que los menores sean capaces de enganchar y engancharse, facilitando la inclusión y el sentimiento de comodidad. Representando su vida en la calle y las dificultades sociales a las que estos muchachos y muchachas se enfrentan en su duro día a día.

El rap junto al graffiti, break y djing son los cuatro pilares que conforman la cultura hip-hop. Este movimiento cultural surge de los guetos de clases sociales bajas de los Estados Unidos (principalmente en New York) en los años 80. Su nacimiento tiene bastante poco que ver con la imagen violenta que el hip-hop tiene en la actualidad. Realmente surgió como alternativa a los problemas que rodeaban a los suburbios y tenía como objetivo mejorar y desarrollar el barrio en el que vivían. De esta manera los y las jóvenes que abanderaron este movimiento se unían para denunciar a través de la música, el dibujo o el baile la realidad social que inundaban su día a día **“Mi barrio está mal y tu barrio está mal. Pero no resulta raro siempre han estado igual. África está mal y Sudamérica está mal. Y seguimos girando dentro de la espiral. Y a cada vuelta y vuelta a empezar. Si tu padre fue cabo tú no serás general. De tu cuenta depende tu escala. Y de tu posición depende tu renta anual...”** (37). Por lo tanto hemos de intentar de eliminar los estereotipos y etiquetas que ligan y unen este movimiento cultural con la violencia. Ser conscientes de que la cultura HIP-HOP cuenta con una base ideológica basada en el cambio y en la mejoría de todos aquellos aspectos que nos molestan de la sociedad, en la búsqueda de la libertad de expresión y dando voz a aquellos que no la tuvieron, por lo tanto es y debe de ser transgresora y utiliza sus herramientas (música, baile, pintura, etc.) como elementos de denuncia, parte de lo cotidiano, del día a día. Es y forma parte de la “calle”. **“No todo el mundo sueña con yates y carros caros, los hay que sueñan con DNI’s y permisos de trabajo, hablar de rap es hablar de sueños y deseos de cambio. Hablar de rap es hablar de la lucha por obtener esos cambios, soñar no cuesta una mierda, soñar es gratis, soñar no sirve de nada, si no persigues tus sueños para hacerlos reales...”** (38) Es interesante observar como este movimiento ha ido tomando cada vez mayor fuerza y contundencia en la sociedad española. La venida de nuevos núcleos de inmigrantes y fundamentalmente su consolidación como ciudadanos de hecho (a través de las segundas y terceras generaciones), ha propiciado que se incorporen a nuestra cultura nuevos elementos, que aunque conocidos, nunca han tenido tanta repercusión como en la actualidad.

Este hecho ha favorecido el intercambio cultural y ha favorecido que el HIP-HOP y todos sus elementos sean ya una realidad en la cotidianidad de nuestra juventud. Tal y como se comentaba anteriormente, la cultura HIP-HOP promueve el movimiento, la denuncia y la protesta, elementos eminentemente ligados a la juventud. Por ello, la utilización del rap y el HIP-HOP como recurso metodológico, nos posibilita trabajar desde su propia realidad, desde sus gustos, desde aquello que ocupa su tiempo, su creatividad, esfuerzo y motivación. Y para nosotros como monitores de tiempo libre se convierte en la herramienta perfecta para trabajar valores como el compromiso social, la crítica constructiva, el cambio social, libertad de expresión,... **“Aprendimos a no errar, con ilusiones de prosperar. Hoy productos de larga espera. Mi generación involuntarios de la vida perra. En constante mental guerra, Juzgados por alguien y etiquetados por no se quién. Nadie espera nada de nosotros, a no ser que sean nuestros cómplices de los días fríos porque grises, es pura vida, Esto que busca a sangre y voces mi generación.**

“Mi generación día tras día haciendo historia, intentando cambiar, mi generación...” (39)

Asumiendo este recurso metodológico como válido, tenemos que tener en cuenta que para intervenir con menores (y fundamentalmente si estos se encuentran en “riesgo”), que nos encontramos en un ámbito en constante movimiento, dónde los valores cambian y se ven influidos por el tiempo y el contexto. Por tanto hemos de ser conscientes de la realidad que nos rodea y saber adaptarnos manteniendo firmes, aquellos valores que cimientan nuestra intervención y que a la larga pueden ser la clave del éxito. Es por esto, que nuestra metodología se cimienta en valores que en la calle son importantes y que a la hora de intervenir es bueno tener en cuenta ya que nos van a ayudar a conectar con los menores y que ellos sientan que conectamos y entendemos su realidad. Para ello existen herramientas y estrategias que debemos de reconocer y saber utilizar, que nos facilitarán la interacción e interrelación **“Me olvidaste como a las pesetas, yo no tengo a nadie que me quiera,... Quizá me porte mal y esa es mi condena, yo no tengo a nadie que me quiera,... Sentado solo a la mesa, yo no tengo a nadie que me quiera... Me despierto con flemas, traicionado ando con cautela, como el perro sin correa, Yo no tengo a nadie que me quiera....” (40)**

- **Empatía**, es una de las herramientas más efectivas y necesarias para la intervención social. Saber ponernos en el lugar del menor parece sencillo pero muchas veces no lo es. Pertenece a realidades distintas, generaciones diferentes... Para conseguirlo solo debemos abrir nuestras orejas y ponernos a escuchar al menor, conocer como es, sus gustos, el trato más adecuado que requiere. Combinar estos elementos adecuadamente nos ayudará a convertirnos en su referente, en su monitora.

(39) *Mi Generación Krazé (M.E.E)* (40) *Leyendas legales, Hermanos Herméticos*

- **Creatividad y flexibilidad**, la sorpresa es otra de nuestras herramientas más importantes para trabajar con menores en riesgo que creen haberlo visto y vivido todo, si somos creativas y flexibles seremos capaces de sorprender y por lo tanto habremos ganado mucho terreno en la intervención, porque nos va a ser más fácil captar la atención del menor y por lo tanto acercarnos a él.
- **Cercanía y afectividad**, cercanía y afectividad son dos conceptos que van unidos. Para generar una relación afectiva hemos de ser cercanas a las menores, de manera que demos importancia a sus problemas, que los pequeños detalles se conviertan en grandes complicidades. No solo estar dispuestas a recibir, sino que tenemos que dar de tal manera que equilibremos la relación. Somos el referente, pero eso no significa que estemos en niveles distintos, tenemos que estar a su nivel ser capaz de hablar con ellas para recriminarles una conducta y a la vez jugar a cualquiera de las actividades propuestas por nosotras o por ellas y esto hará que seamos cercanas y poco a poco construiremos una relación afectiva que sin duda nos ayudará a en nuestro proceso de intervención.
- **No existen culpables, existen soluciones**, es bastante importante ser conscientes de que culpabilizar no nos conduce a nada y que es mucho más efectivo buscar formas de solucionar el problema; porque no hemos de olvidar que nuestra tarea es educativa y como tal, nuestros objetivos pasan por proporcionar las herramientas necesarias a las menores, para poder solucionar sus conflictos de la mejor manera posible.
- **No victimizar**, otro de los elementos claves para intervenir con este colectivo es tener claro que compadecernos o ser más “blandas”, no nos va a ayudar ni a nosotras ni a ellas, todo lo contrario va a generar mas discriminación. Cada una tenemos que asumir nuestra vida y sus circunstancias ya sean positivas o negativas.
- **Límites y normas**, las normas y los límites van a ser la base de la convivencia del grupo, pero nuestro problema radica en que los menores en riesgo y dificultad social no están acostumbrados a que nadie les diga que hacer y como hacer las cosas, por lo tanto hemos de ser firmes a la hora de marcar los límites y las normas. Estos van a darnos la clave en nuestra relación educativa, de tal forma que, si somos capaces de establecer unos mínimos bien definidos que no se pueden sobrepasar, el menor va a tener claro hasta dónde puede llegar y como puede relacionarse con nosotros y con el resto del grupo. Sin duda, es una de las tareas más difíciles porque nos van a poner a prueba y van a tensar la cuerda al límite (y son especialistas en hacerlo) pero debemos mantener firmes las decisiones que tomemos porque de esta manera conseguiremos asentar los mínimos convivenciales necesarios.

De esta manera y con la adecuada utilización de las herramientas que anteriormente hemos mencionado favoreceremos la integración, la implicación y el respeto vital y necesario entre el que educa y el que es educado, ***“Te digo adiós querido miedo, te digo adiós sin odio, sin rodeos, sin enredos, sin mosqueos, yo, me siento entero, porque dentro, tengo todo y este lodo ya no puede asustar de ningún modo...”*** (41)

PARTITURA. “REPRESENTANDO”

La dinámica como su propio nombre indica consiste en representarse a una misma, de tal manera que a cada participante pueda dar su nombre, su apodo, el barrio del que viene y sus motivaciones.

Breve descripción de la técnica

La manera de desarrollar esta dinámica consiste en que cada participante estructure una estrofa al estilo del rap que resalten aspectos de su persona. A través de esta dinámica conseguiremos:

- a) Fomentar el conocimiento del grupo.
- c) Distender el ambiente.
- d) Potenciar la creatividad.
- e) Mejorar la comunicación.

El método de esta técnica es el siguiente:

Esta técnica consiste en que cada miembro se presente al grupo al ritmo de la música, mediante tres o cuatro versos que los participantes han de escribir en un tiempo de 20 minutos aproximadamente, mientras escuchan diferentes ritmos musicales. Es importante al principio, explicar que las construcciones rítmicas no tienen que ser perfectas, se puede buscar rimas asonantes, consonantes o incluso que no rime, la intención es que te presentes con unos versos siguiendo el ritmo musical.

Ejemplo:

*“Representado amor eterno al barrio Alcorcón, a mi lápiz y al cuaderno,
Vivo como puedo sin pensar en el infierno,
Tan solo quiero amor, familia, respeto,
Así es como lo vivo, así es como lo siento.”*

Cuando todos los participantes han escrito su estrofa, se pone la música y cada uno va saliendo al centro a “rapear” sus rimas, de tal forma que todos canten su estrofa. Para finalizar la técnica volvemos a rimar todos sin dejar espacios de tiempo entre unos y otros.

Puedes incluir variantes, por ejemplo el monitor puede animarse construyendo un estribillo que han de cantar todos después de que cada participante se presente.

Para el desarrollo de esta dinámica tendrás que contar con cassette, CD de Rap (véase apartado de discografía), folios y bolígrafos.

PARTITURA. “SUPERNATURAL”

La siguiente dinámica consiste en realizar un trabajo de improvisación creativa al ritmo de la música.

Breve descripción de la técnica

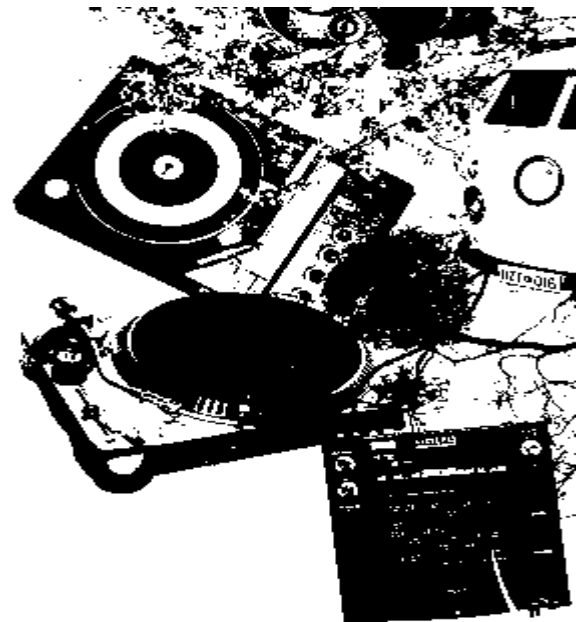
A través de juegos y melodías improvisadas los y las participantes se incluirán y serán parte del grupo y del propio proceso. Esta dinámica favorece:

- a) La desinhibición grupal e individual.
- b) Perder el miedo al ridículo
- c) Expresar ideas.

El método de esta técnica es el siguiente:

La técnica consiste en un juego de improvisación, de tal forma que cogemos una bolsa y la llenamos de todo tipo de objetos (desde un lápiz hasta un rollo de papel, cualquier cosa es válida) y a ritmo de la música si ningún tipo de rima prescrita los participantes en círculo y uno por uno han de comenzar a cantar, según “rapean” deben ir sacando objetos que deben incluir en sus rimas, durante un tiempo aproximado de un minuto, así con todos los participantes.

También puedes elegir un jurado que de puntuaciones a los participantes a modo de campeonato premiando las rimas más creativas, más graciosas, con más sentido...

VERSIÓN COMPRESIONADA EN MP3

RECURSO METODOLÓGICO

MENORES Y JÓVENES

CULTURA HIP - HOP

- TRANSFORMADOR
- TRANSGRESOR
- CREATIVA
- LENGUAJE JUVENIL

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA

EMPATÍA

CERCANÍA

CREATIVIDAD

AUSENCIA DE CULPABLES

LIMITES

NO VICTIMIZAR

COMUNICACIÓN

EMPATIZAR

IMPLICACIÓN

INTEGRACIÓN

RESPETO

LA CULTURA HIP - HOP FAVORECE

TRACK 5; Educación ambiental: de la música “industrial” al Chill-Out

(Oscar Sanz Tavira. Técnico del Plan Joven de la MISSEM)

“Déjate llevar, por las sensaciones que no ocupen en tu vía, malas pasiones” (42)
“Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar, No tiene pegas porque es genial” (43)

La educación ambiental y todo lo que con ella tiene que ver, es algo que actualmente se encuentra en boca de todo el mundo. El cambio climático, las emisiones de CO₂, la extinción de especies... Esta claro que nos encontramos ante uno de los problemas sociales más importantes y que más de “moda” se encuentra. El hecho de ser conscientes de nuestra pertenencia al planeta y verlo y vernos como un todo, nos ha generado la inquietud y la necesidad de cuidarlo, de respetarlo y de mantenerlo, como única forma de cuidarnos, respetarnos y mantenernos en este precioso planeta. Que es sin lugar a dudas nuestro HOGAR. Nuestro ÚNICO HOGAR.

Siendo conscientes de esta realidad, entenderemos más fácilmente la importancia del tema que tratamos y del papel tan importante y relevante que tenemos todos los habitantes de este globo llamado Tierra. Nosotros como monitores y fundamentalmente como educadores debemos de entender la educación ambiental como un hecho transversal en toda nuestra labor.

Partiendo de este hecho, os ofrecemos un enfoque de trabajo basado en la cotidianidad, en el día a día, en el global de cada una de nuestras acciones, percepciones y sentimientos. Teniendo en cuenta estos aspectos la educación medioambiental se podía haber trabajado desde distintos ángulos, sobre todo los que se vinculan como sonidos eminentemente naturales, (animales, el ruido del mar, etc.), pero en este capítulo queremos ofrecer otra perspectiva, tal real (y actualmente tan cotidiana) como la anterior.

Para ello hemos seleccionado dos estilos musicales, que aunque en un primer momento parecen distantes, a lo largo del capítulo lo haremos converger alcanzando la **sostenibilidad** entre ellos, llegando al punto de equilibrio entre lo clásico y lo moderno, el punto sostenido entre el desarrollo y el cuidado de nuestro entorno.

El primer estilo musical que os proponemos como metodología de trabajo es el “**Chill Out**”, que en inglés significa relajarse. Musicalmente se aplica este término a un género de música electrónica, muy suave, tranquilizadora y relajante, donde la intención es combinar distintas melodías, para alcanzar estados de ánimo, pausados y evocadores en los oyentes.

(42) Ahí estas tu. Endorfinas en la mente. Chambao. (43) Esta si, esta no. Así me gusta a mi. Chimo Bayo.

Este estilo musical, cada vez más demandado, se caracteriza ante todo por la forma suave en que se combinan o remezclan estilos musicales. En el mercado podemos encontrar infinidad de discos en versión Chill – out.

Obviamente este tipo de música es ideal para trabajar el medio ambiente, ya que a través de sus sonidos nos podemos trasladar a hermosos parajes y es fácilmente entendible el vínculo que se genera con el medio natural, ***“Sigue el camino aunque aire no te quede sigue el camino oye y que el viento no se te lleve, escucha !!!! Sigue muy lento y a pie...”*** (44)

Ahora bien, necesitamos un segundo estilo de música totalmente contrapuesto para poder trabajar el equilibrio entre ambos. Nuestro segundo género musical es el que se conoce como **“Industrial”**. Este estilo nace de los acontecimientos políticos y sociales que acontecieron en el mundo en la década de los 60. La música Industrial esta basada en la utilización de cualquier medio para realizar sonidos, tal y como decía Luigi Russollo (uno de los padres de la música industrial) a un amigo *“Nos divertiremos orquestando idealmente juntos el estruendo de las persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios de las estaciones, de las fraguas, de las hilanderías, de las tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos”*. Es por lo tanto, un estilo eminentemente urbano, es la trasgresión de los sonidos “puros”, de los sonidos “naturales” en el que casi todo vale “sampleando” sonidos de lavadoras, cafeteras, con beats agresivos y alucinantes.

A través de este estilo musical, nos podemos trasladar a un medio urbano en el que la velocidad, el estrés y la descarga de adrenalina son sus principales hacedores ***“Uno, que no pare ninguno. Dos, nos movemos los dos. Tres, lo mismo pero al revés. Cuatro, me voy a la parra un rato. Cinco, pego un brinco...”*** (45)

Mostrados los dos estilos musicales, observamos que en un primer lugar existen grandes diferencias entre ambos. En estos momentos estaríamos hablando de dos procesos en paralelo, tal y como se ha evolucionado hasta el superdesarrollo actual. Por un lado esta la necesidad de vivir mejor, de aumentar nuestra calidad de vida, de no pasar ni frío, ni calor. Esto se ha alcanzando a través de la industrialización. Por otro encontramos el cuidado del entorno, de la fauna y flora, de los ríos y los mares. Dos caminos distintos en una misma carretera, tal y como comentábamos anteriormente es absolutamente necesario que nos pongamos manos a la obra y que hagamos converger estos dos caminos, tenemos que trabajar por encontrar el cruce de carreteras que nos permita seguir viajando, mejorando, evolucionando de forma que entendamos que ambos caminos son igualmente importantes y que si uno de los dos perece, el otro se encontrará abocado al desastre.

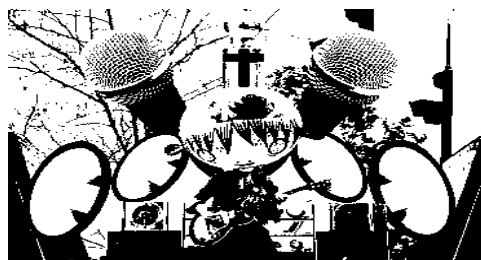

De esta manera y, tal y como decíamos al principio de este capítulo, debemos de buscar los nexos de unión. Este hecho se hace palpable en los dos estilos de música elegidos. Si en un principio ambos se encontraban totalmente separados, siendo las sensaciones que producían contrapuestas, así como los lugares en los que se podían escuchar, totalmente distintos. Actualmente vemos que esas barreras que parecían infranqueables han caído. Ambos estilos han tenido que confluír para su beneficio personal alcanzando de esta manera, uno mutuo.

Este hecho no se ha producido por arte de magia, ha sido posible gracias a la búsqueda de puntos en común, a la necesidad de renovarse y de reciclarse, de mejorar y fundamentalmente a la necesidad compartida de cambiar la realidad. Así el Chill – out, pretende minimizar el estrés y transformar las conductas y pautas de comportamiento de la gente hacia un estilo más sosegado y tranquilo **“Andaba perdida de camino pa la casa, cavilando en lo que soy y en lo que siento, pokito a pokito entendiendo que no vale la pena andar por andar que´s mejor caminá pa ir creciendo” (46)**, por otro lado la música Industrial, también pretende generar cambios, es una música protesta que moviliza a las masas es, después de todo, una música que nos alerta, que infunde espíritu de lucha. Es una manera de transformar el caos, la mentira y la decepción que nos rodea, una forma de no dejarse arrastrar por una realidad que a veces agobia **“La destrucción va a llegar así que todos a gritar. ¿Lo has oído? Es el sonido, Ha empezado ya, que es? Es la destrucción total...” (47)**

Este hecho integrador que parte de las raíces más profundas de ambos estilos, ha generado un cambio en la percepción general de los mismos, alcanzándose de forma insospechada e incluso inesperada la convergencia de dos estilos a priori tan distantes. Esto lo podemos comprobar si observamos la cantidad de discos existentes en el mercado de distintos estilos musicales en formato Chill – out, o la cantidad de salas de fiesta, discotecas, etc, en las que ambos estilos confluyen, ya sea en el mismo espacio o en distintas salas.

Todo nos sirve de ejemplo para entender que la sostenibilidad de aspectos divergentes es posible y factible, el desarrollo de nuestra civilización no esta necesariamente regañado con el sostenimientos de nuestro planeta. Por ello nuestra labor estará encaminada a favorecer la unión, seremos como los DJ'S, que “pinchan” un estilo y otro, hasta hacerlos converger, según las necesidades de la “sala”, **“Entra en trance paranoías adelante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante, a volar 3, 2, 1, Bienvenidos pasajeros a este viaje alucinante...” (48)**

LA PARTITURA “PONTE CÓMODA”

Mediante esta técnica vamos a trabajar lo importante que es el equilibrio entre lo que necesitamos y lo que poseemos, para alcanzar la sostenibilidad.

Breve descripción de la técnica

Para el desarrollo de esta técnica trabajaremos con dos tendencias musicales, por un lado el Chill – out y por otro la música Industrial. La intención es que el grupo entienda lo importante que es adquirir, sólo lo necesario para llevar una vida adecuada, y que el sobre exceso de recursos no sólo impide la sostenibilidad, sino que dificulta nuestra calidad de vida. A través de esta dinámica conseguiremos:

- a) que los participantes entiendan que al explotar en exceso los recursos para nuestro bienestar, esto nos puede generar el efecto contrario
- b) asimilar y entender el concepto de sostenibilidad como un elemento inexorable al desarrollo humano.

El método de esta técnica es el siguiente:

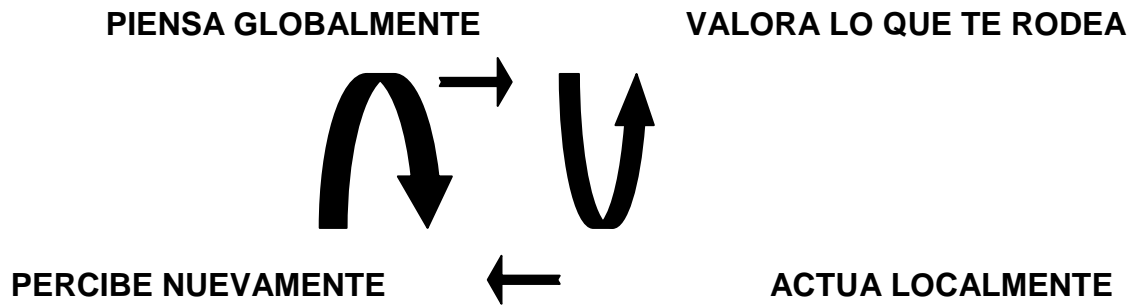
Para poder desarrollar esta técnica tendremos que seguir los siguientes pasos:

1. Dividiremos el grupo en dos, en números iguales.
2. Dibujaremos en el suelo dos cuadrados (una para cada grupo), con un tamaño que permita a cada componente poder tumbarse junto a otra compañera. Este espacio será su hábitat, por lo que tendrán que estar lo más cómodas posible.
3. A cada grupo se le entregará un gran número de papel (reciclado, reutilizables, periódicos usados, etc) y tijeras que se repartirán entre todos los componentes.
4. Comenzamos la dinámica exponiendo a los grupos el objetivo de esta primera parte. Cada grupo tendrá que realizar el mayor número de figuras posibles (barcos, pájaros, balones, figuras geométricas, etc) recibiendo un regalo (golosinas, etc) por cada una que realicen. Es importante que tengan claro que todos los dibujos elaborados y los regalos conseguidos tendrán que estar dentro de su cuadrado.
5. Comienza la tarea, para esta parte utilizaremos el ritmo industrial. Recuerda que cada vez que se realice una figura tendrá que obtener un regalo.
6. Cuando veamos que el grupo se encuentra saturado de figuras y de regalos, pediremos que cesen la actividad. Deben de encontrarse al borde del colapso, es decir apenas deben de caber en el espacio diseñado anteriormente.
7. Ahora nos relajaremos. Comunicamos a los grupos que la tarea consiste en relajarnos, para ello utilizaremos la música Chill – out. Los componentes de los dos grupos tendrán que tumbarse en el suelo, pero sin aplastar, ni tocar ninguna de las figuras, ni de los regalos recibidos.
8. Observarán que es imposible tumbarse adecuadamente y aún más difícil relajarse.
9. De esta manera serán conscientes de que la sobre obtención de recursos reduce nuestro hábitat, haciendo imposible su habitabilidad y que debido al desenfreno y al interés por producir, no han tenido en cuenta ni su espacio, ni la cantidad de bienes necesarios para su desarrollo ajustado y comedido. De esta manera se habrán alejado de la sostenibilidad.

Para acceder a cada uno de las canciones y saber el autor y el disco al que pertenecen, accede al apartado de ***discografía***.

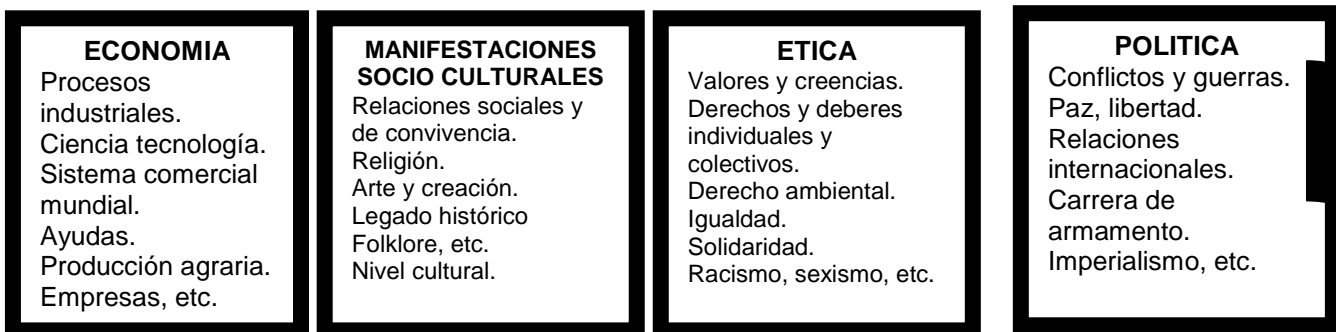
VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

EDUCACIÓN SOCIO AMBIENTAL

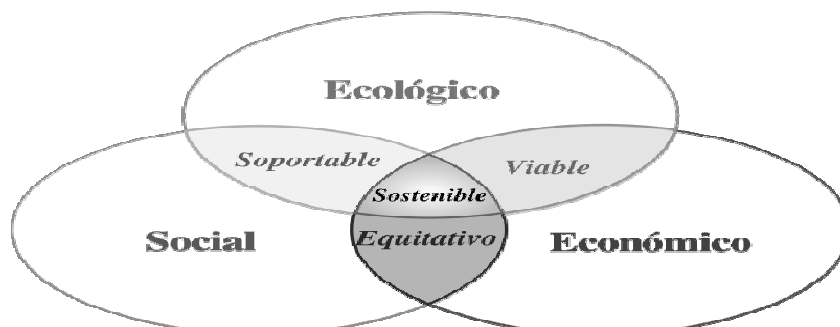
MEDIO AMBIENTE EN SENTIDO AMPLIO

SER HUMANO

ENTORNO, SENTIDO RESTRINGIDO

LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

TRACK 6; La psicología evolutiva de la adolescencia desde el tango.

(Ignacio López Martín. Psicólogo Social. Socio fundador de LINE INICIATIVA SOCIAL S.Coop Mad)

“Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca te nombra. Vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo, que hoy lloro otra vez.” (49)

La Psicología Evolutiva estudia el desarrollo del ser humano desde su nacimiento hasta la vejez, intentando comprender los diferentes cambios que se dan en cada etapa, las conductas características que van apareciendo y cómo el ser humano se adapta a estos cambios.

Pero... ¿por qué el Tango? El Tango, desde su origen en la segunda mitad del siglo XIX, es una música de la calle que fue rechazada y prohibida por las clases altas y por la Iglesia católica. El Tango surgió en los barrios pobres de los suburbios (los arrabales) y se tocaba en prostíbulos, tabernas, en cárceles, etc. El Tango habla de problemas cotidianos de una forma clara, sencilla y directa relacionándolos con planteamientos filosóficos y existenciales.

El Tango y la temporalidad

Un rasgo característico de las letras del tango a lo largo de su evolución es su relación con la temporalidad, con el paso del tiempo, rodeado normalmente de un halo de nostalgia, ya sea de amores pasados o de “épocas mejores”. El paso del tiempo no tiene la misma importancia en todas las etapas de nuestra vida, una de las características principales de la adolescencia es la falta de proyección futura regida, fundamentalmente, por un sentimiento de incertidumbre hacia el futuro.

El adolescente vive fundamentalmente en el presente desde un punto de vista egocéntrico, lo que es conocido como “presentismo”, es decir, la dificultad de proyectarse en el futuro y la casi imposibilidad de adquirir compromisos duraderos (Elzo, 1973).

Este es uno de los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de trabajar con población adolescente, conjugar nuestra “mirada adulta” con la visión adolescente, ***“A mí no me den consejos. ¡Denme plata, mucha plata! Quiero derrochar la vida, gozando mi juventud. A mí no me den consejos, déjenme de esas macanadas. ¡Qué me importa del mañana si hoy soy, con plata y salud, más feliz que bataclana que ha triunfado en su debut!” (50).***

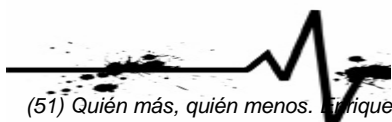
Como profesionales, debemos ofrecer un modelo válido, huyendo del paternalismo, de modo que “nuestra experiencia”, se convierta en una oportunidad pedagógica, no en una barrera que nos separe de ellos. A veces sólo es necesario escuchar (pero escuchar de verdad), sin prejuicios, recordar que un día fuimos adolescentes y probablemente no éramos tan distintos, la adolescencia de hoy en día no difiere en esencia de la de hace unos años, simplemente nuestra mirada ha cambiado y siempre resulta más fácil guiarse por estereotipos y prejuicios que acercarse, con humildad, a profundizar en la realidad de los jóvenes.

El Tango y la búsqueda de la identidad, “Quién más quien menos/somos la mueca/de lo que queremos ser” (51)

El Tango se caracteriza también por la constante búsqueda de la identidad en un mundo ingrato y hostil. Las dudas existenciales protagonizan un gran número de letras de Tango, en las que se intenta buscar una razón, un por qué a los golpes que da la vida.

“Las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre”, como afirma Milán Kundera en su libro “La insoportable levedad del ser”, las preguntas más sencillas, las que hasta a un niño se pueden preguntar, son las que condicionan el resto de nuestra vida.

La búsqueda de la identidad es un proceso que cobra gran importancia durante la adolescencia y que se basa en la “dualidad inevitable entre oposición e imitación” es decir, los adolescentes van adquiriendo su identidad a través de una de estas dos opciones: o se oponen al adulto o lo toman como modelo y referente (Funes, 1986). En el trabajo con adolescentes, es necesario entender esta relación de “amor/odio” para poder orientar en esa búsqueda de la identidad, potenciando el espíritu crítico, sin tratar de imponer una forma de ser o de pensar, sino fomentando las potencialidades individuales del adolescente y permitiendo que cada uno recorra su propio camino.

LA PARTITURA. “SUEÑOS EN CLAVE DE TANGO”

Esta dinámica está diseñada para trabajar la búsqueda de la identidad en adolescentes a través del Tango

Breve descripción de la técnica

La técnica se divide en tres momentos: relajación e introspección, plasmación creativa y puesta en común (voluntaria). A lo largo de toda la sesión se empleará el Tango como elemento conductor de la dinámica. Cada miembro del grupo debe pensar sobre su futuro, sobre qué le gustaría ser y por qué. Con la utilización de esta técnica conseguirás:

- a) fomentar la reflexión y la introspección en el adolescente sobre sus aspiraciones en la vida, sus sueños, en definitiva lo que le gustaría conseguir en un futuro.

El método de esta técnica es el siguiente:

Selecciona primero los temas de Tango que emplearás a lo largo de la sesión para canalizar cada momento, como sugerencia puedes emplear:

- ✓ Relajación e introspección: Para facilitar la relajación y la introspección se recomienda emplear temas instrumentales (si los ponemos con letra deberemos seleccionar muy bien la canción para que no distraiga), puedes utilizar cualquier tema de Astor Piazzolla como, por ejemplo, “Adiós Nonino”. Este tema y otros similares puedes descargarlos en: www.piazzolla.org
- ✓ Plasmación creativa: en este momento es conveniente emplear tangos instrumentales con cierto ritmo para potenciar la creatividad en el grupo. Puedes emplear la canción “Tríptico”, tema 4 del disco de Gotan Project “La Revancha del Tango” (este disco es bastante conocido y se puede encontrar en cualquier tienda de discos)
- ✓ Puesta en común: antes de empezar se puede poner una canción cuya letra esté relacionada con el tema tratado como: “Alma de Bohemio” de Carlos Gardel ó “El borde” de Carlos Cutaia.

Desarrollo de la técnica:

- ✓ Explicar el objetivo de la dinámica y cómo lo vamos a desarrollar (5 min)
- ✓ Audición del tema o temas seleccionados para inducir a la reflexión al grupo (máximo 10 min)
- ✓ Plasmación creativa: cada miembro del grupo debe dibujar algo que simbolice su futuro ideal tal y como se lo ha imaginado en la fase de introspección (si al grupo le resulta difícil se puede dibujar una representación tipo fotografía). Es importante motivar al grupo para que sea creativo y ponga interés en la tarea. (30 min)
- ✓ Puesta en común: se invita a los participantes a compartir sus sueños con el resto de la clase (IMPORTANTE: dejar muy claro que hay que respetarse, no se pueden hacer comentarios ofensivos sobre el sueño de ninguna persona)

VERSIÓN COMPRESIDA EN MP3

TRACK 7; Educación intercultural. Música Fusión

(David Bachiller Sacristán. Educador Social)

“... En cada planeta hay música distinta, gente diferente. Gente guay en París o Bombay. Quédate con esto, es tó lo que importa. Reggae, heavy, punk, merengue, rap y salsa. El ritmo de la calle sigue siendo el mas fuerte...” (52)

En este track, vamos a trabajar la educación intercultural. Vamos a fusionar culturas. Esto no significa perder la identidad y características de cada uno, sino mezclar y aprender de los otros, mejorar en la riqueza mutua, al igual que en la música donde los dúos, las combinaciones, las mezclas, **LAS FUSIONES** son una realidad, un hecho que aglutina estilos, personas, formas de ser y de pensar, que unidos y en conjunto consiguen resultados más creativos y prometedores. La fusión *“... ¡Mis lagrimas con las tuyas quiero mezclar!. Pero más que nunca, ah, créelo, debo tener constancia. ¡Ah, no cierres tú corazón por completo a la esperanza!...” (53)* no sólo es un estilo musical, es un hecho, algo reconocible en cada calle, en cada supermercado, en cada bar... Reconocible y real. Vivimos en una comunidad cambiante y fundamentalmente viva, en la que nuestros vecinos ya no sólo vienen de pueblos extremeños o andaluces, sino que sus raíces y sus orígenes traspasan mares, océanos y grandes montañas.

Ahora nuestros vecinos son asiáticos, africanos o americanos.

Cada día hay más nacionalidades, pueblos o culturas diferentes a nuestro alrededor. La inmigración es un fenómeno cada vez más reconocible en los barrios, donde por las ventanas podemos escuchar desde bachata hasta reggae, pasando por la copla.

Esta nueva realidad, nos obliga a un cambio personal *“... Miles de sombras cada noche trae la marea, navegan cargaos de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día a día, historias de buena gente. Se juegan la vida cansaos, con hambre y un frío que pela. Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar, el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echo a llorar...” (54)*. Necesitamos abrir la mente, ser capaces de mirar con nuevos ojos, y reconocernos en los de otros. Entender que la mezcla es gratificante, constructiva, positiva, educativa. Ajustar nuestros ojos a esta nueva realidad, conlleva esfuerzos pero sus resultados son plausibles. Ponernos las gafas de ver, pero de ver a todos y todas genera ganas de aprender de lo nuevo, de lo distinto, nos hace mejores y más libres.

Entendiendo los esfuerzos y que nadie nace aprendido, necesitamos obtener ciertos recursos y fundamentalmente superar ciertas trabas lingüísticas que en ocasiones empañan las gafas de ver, las de ver de verdad. Si este hecho es necesario y conveniente para el total de la ciudadanía, se hace imprescindible para todos aquellos y aquellas que trabajamos en la educación.

Para ello contamos con un modelo, tan bueno y enriquecedor, que parte de la diferencia, que reconoce a los individuos, pero que trata de encontrar espacios en común, nexos entre lo distinto, unión en lo desunido y trabaja por la igualdad. Este modelo es el de la educación intercultural **“... Fundirme en ti, deshacerme en ti, mezclarme, romperme, para volver a nacer después...” (55)**. Para trabajar adecuadamente la educación intercultural tenemos que tener claros distintos conceptos, necesitamos saber que es lo que decimos cuando nombramos cultura, estereotipo, etc. De nada sirve decir: “este tema es una mezcla entre el jazz y el flamenco”, sino sabemos que características concretas tiene cada uno.

Definamos algunos términos:

- **Cultura**; **“... raíz que debo a mis viejos, a mis hijos...” (56)**

Es un sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje.

Sus características principales:

- ✓ Se aprende.
- ✓ Da sentido a la realidad.
- ✓ Es transmitida mediante símbolos.
- ✓ Es un todo integrado.
- ✓ Se comparte diferencialmente.
- ✓ Es un dispositivo de adaptación.

Una parte importante de la **cultura** es la música tradicional, a través de la cual se expresa la historia, los sentimientos, etc. (en este libro encontraras ejemplos). Conocer la música de cualquier cultura nos abrirá interesantes perspectivas a la hora de conocer sus raíces e idiosincrasias. Esta herramienta nos puede ayudar, pero debemos de saber oír y escuchar. Según escuchemos podremos acercarnos a otras culturas de distintas maneras:

- **Etnocentrismo**: **“... si no fuera un mosquito prima me casaba contigo pero son tus dimensiones corazón las que no cuadran con mis tobillos...” (57)**:

Acercarnos a otras culturas, analizándolas desde nuestra propia cultura. Escuchar su música con las orejas acotadas y limitadas a nuestros propios ruidos y sonidos.

- **Relativismo cultural**: **“... pa encontrar la melodía tienes que ser natural, partir siempre de lejos cantar como el primero. Al que nace con su gracia nadie se la va a quitar...” (58)**

Propone el conocimiento y análisis de otras culturas desde sus propios valores culturales (respeto). Consiste en escuchar con las orejas abiertas y dejar que sus sonidos y melodías nos invadan sin juzgar lo que oímos.

Otro aspecto relativo a como podemos entender otras culturas hace mención a los siguientes puntos:

- **Estereotipos**: “los DJ’S no componen música, la hacen por ordenador...”

Son la imagen mental, simplificada, de los miembros de un grupo, compartida socialmente. Sus principales características:

- ✓ Son resistentes al cambio.
- ✓ Simplifican la realidad.
- ✓ Generalizan.
- ✓ Orientan las expectativas.

- **Prejuicios**: “la opera es aburrida...”

Son juicios previos no comprobados, de carácter favorable o desfavorable, acerca de un individuo o un grupo, tendente a la acción en un sentido congruente.

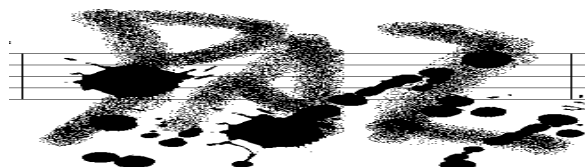
La conjunción de ambos elementos provoca la **discriminación**, en la que desaparece la fusión, el placer de descubrir y cerramos nuestros sentidos a lo conocido y esperado.

Todo esto tiene arreglo y solución. La fusión es posible, la apertura de nuestras percepciones es real si somos capaces de trabajar a través del:

- **Interculturalismo**: “... en un alma peregrina no existe ciudadanía, la bandera es un dilema, la patria y la geografía, donde quiera que me encuentre yo siento que es tierra mía, tuya y mía...” (59)

- ✓ Nos permite analizar otras culturas desde sus propios patrones culturales.
- ✓ Busca el encuentro.
- ✓ Promueve el encuentro en igualdad. No cabe el paternalismo ni la superioridad – inferioridad.
- ✓ Tiene una visión crítica de las culturas.

Desde esta perspectiva, entenderemos el resto de estilos musicales, conociendo de donde proceden, porque surgieron, sus características principales,... Pero todo desde el espíritu crítico.

Por último, la interculturalidad tiene una estrategia concreta, un método de trabajo medido y establecido. Se le conoce como:

La Educación Intercultural: “... es el momento de crecer sabiendo bien la raíz, y de abrazar el tallo de otra rama, es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama...” (60)

Esta manera de educar e intervenir determina

- Que la cultura mayoritaria:
 - ✓ Conozca y modifique los estereotipos y los prejuicios que tiene de la minoría.
 - ✓ Favorezca el conocimiento y la valoración positiva y crítica de las culturas minoritarias.
 - ✓ Propicie una toma de conciencia sobre la necesidad de un mundo más justo.
 - ✓ Promueva actitudes, conductas y cambios sociales positivos que eviten la discriminación y favorezcan las relaciones positivas, posibilitando el desarrollo específico de las culturas minoritarias.
- Que la cultura minoritaria:
 - ✓ Conozca y modifique los estereotipos y prejuicios que tiene de la mayoritaria.
 - ✓ Favorezca el conocimiento y la valoración positiva y crítica de las culturas mayoritarias.
 - ✓ De a conocer la propia cultura.
 - ✓ Promueva actitudes, conductas y cambios sociales positivos que eviten la discriminación y mejoren sus condiciones de vida.

El objetivo último de nuestra intervención será lograr la **Integración**, la cual debe garantizar que cada persona, encuentre su sitio en la comunidad, asumiendo sus responsabilidades, desarrollando sus potencialidades, asentándose y participando en la vida social. Para fusionar el Flamenco con el Jazz no vale introducir solamente una trompeta en el cuadro flamenco (esto es **asimilar**), sino que debemos llenarnos de Jazz y de Flamenco, nadar en sus mundos e inundar nuestros pulmones de esa sabia nueva que representan ambas corrientes, resaltando lo positivo e integrando ambas músicas, ambos cantes, ambas realidades. Uno de los principales recursos para nuestro trabajo será la música, y en especial la música fusión, que por una parte enlaza y facilita todos estos aspectos, ya que no estigmatiza, no coarta, parte de la creación, es libre, permite y tolera la mezcla, el encuentro de distintos ritmos y melodías y, por otra, trabaja cada uno de los aspectos de los conceptos definidos anteriormente, especialmente los relacionados con los estereotipos y prejuicios. Trabajar con la música nos permite hacer uso de una de las principales y más potentes herramientas de toda cultura, ya que forma parte de la tradición oral, transmitida intergeneracionalmente.

“PRÓXIMA ESTACIÓN... ESPERANZA”

PARTITURA. “LOS COMPOSITORES”.

Esta técnica, nos permite realizar una comparación sobre los roles que asignamos a las diferentes personas dependiendo de su cultura de procedencia. Así también podemos analizar algún estereotipo o prejuicio que pueda salir a lo largo de la realización de la misma.

Breve descripción de la técnica

La manera de llevar a cabo esta técnica, consiste en vincular canciones, fusionar,... Jugar con la mezcla. Esta propuesta metodológica tiene claros beneficios:

- a) Interiorizar la diferencia.
- b) Ser conscientes que la diferencia es enriquecedora.
- c) Análisis de los estereotipos y prejuicios.
- d) La educación intercultural al igual que la música esta en la vida, y podemos trabajarla desde múltiples puntos de vista.

El método de esta técnica es el siguiente:

Esta técnica consiste en contar la historia de dos compositores de música en nuestro país, la de David (cantante de rock), y la de Abdul (compositor de música étnica).

El grupo se sitúa en círculo, se va a ir pasando una pelota de uno en uno, de forma arbitraria y en direcciones diferentes. Cada persona que recoja la pelota debe decir algo relacionado con la vida del personaje, de forma que vayamos creando su biografía.

La monitora o el monitor comenzara diciendo: “Érase una vez un músico llamado David. David...” y pasa la pelota a otra persona. Poco a poco se va elaborando la historia de su vida, sus experiencias, sus sueños, la forma en la que vivió y finalmente lo que llego a ser y como murió. A continuación se hace lo mismo con Abdul.

Es importante para introducir al grupo en la dinámica que en según que caso suene el estilo musical de cada uno de los compositores.

Una vez creadas las dos historias, el grupo se divide en dos, cada subgrupo asumirá una de las dos personalidades, caracterizándose, adoptando la vestimenta, formas de ser y de comportarse, creando “un pequeño tema musical”.

Posteriormente, exponemos en gran grupo nuestro trabajo. Compararemos ambas historias, analizando las diferencias de ambas y el porque. Es conveniente que la monitora vaya registrando los elementos más importantes de ambas biografías, lo cual nos facilitara el análisis.

Puede ocurrir que las vidas según se cuenten estén estereotipadas en relación a su procedencia. Trabaja con el grupo la razón.

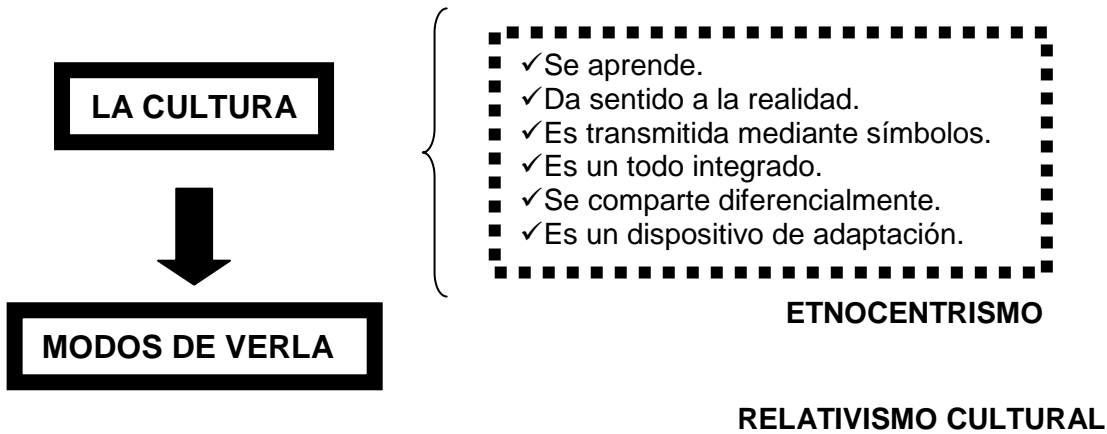
Por último se propone la realización de un taller musical, con el objetivo de trabajar la interculturalidad a través de la Música Fusión.

Deben unirse los dos estilos y crear algo nuevo, diferente, sin la perder la identidad de cada grupo, de manera que no se estereotipe a ninguno de los cantantes.

Consulta la discografía específica en la que se proponen dos temas musicales relacionados con la dinámica.

VERSIÓN COMPRESIDA EN MP3

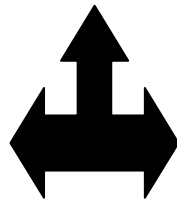
EDUCACIÓN INTERCULTURAL UNA PROPUESTA PARA LA “FUSIÓN”

GRANDES PELIGROS QUE FAVORECEN LA DISCRIMINACIÓN

ESTEREOTIPOS

- Son resistentes al cambio.
- Simplifican la realidad.
- Generalizan.
- Orientan las expectativas.

PREJUICIOS

Son juicios previos no comprobados, de carácter favorable o desfavorable, acerca de un individuo o un grupo, tendente a la acción en un sentido congruente.

IDEA PARA FACILITAR LA FUSIÓN

EL INTERCULTURALISMO

- ✓ Nos permite analizar otras culturas desde sus propios patrones culturales.
- ✓ Busca el encuentro.
- ✓ Promueve el encuentro en igualdad. No cabe el paternalismo ni la superioridad – inferioridad.
- ✓ Tiene una visión crítica de las culturas.

MÉTODO PARA ALCANZAR LA FUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

TRACK 8; Pop, Amor, normalizaciones y Educación Sexual.

(Miguel Roa Polo. Psicólogo Social y Sexólogo)

“Ave María, pronto serás mía...” (62)

El pop es sencillo y claro. Las voces se combinan con la música para ser entendidas con facilidad, se dirigen al gran público, siendo uno de los estilos más comerciales y más fusionado. El pop se define por tener una estructura sencilla y repetitiva: “verso-estribillo-verso”. Una buena canción pop es melódica y pegadiza.

Cantamos y, al cantar, nos construimos; vamos incorporando discursos sin darnos cuenta. Las letras del pop han construido todo un conjunto de mandatos sobre lo que debemos pensar, sentir y hacer cuando nos situamos en el escenario del amor romántico.

Aunque la sexualidad está presente en todo el ciclo vital, es en la adolescencia cuando florece. En este periodo se empieza a ensayar el amor y la posible vida en pareja adulta. Dicho de un modo más musical, es el momento en que empezamos a canturrear apasionados e inseguros **“Dicen que soy, una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar. Que no se bien dónde está el bien y el mal. Dónde esta mi lugar...”** (63)

Pero...¿Qué es hacer Educación Sexual? Educar es crear escenarios pedagógicos: espacios y tiempos para que las personas se hagan preguntas, se descubran y entiendan la diversidad de los otros y otras, lugares donde aceptarse, perderse, encontrarse y reencontrarse. Hacer Educación Sexual es facilitar la difícil tarea de descubrir lo que pensamos, sentimos y hacemos en calidad de seres sexuados, en un momento biográfico determinado. Es acompañar y ayudar a elegir lugares donde ser felices, modos de expresar su erótica, sin presiones, sin mandatos, sin demasiadas obligaciones. La educadora sexual facilitará espacios de silencio, para que las personas se escuchen **“Nada tienen de especial, dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel...”** (64)

Una cuestión fundamental es hacer Educación Sexual para todas y para todos. Pensemos en chicas y chicos, homosexuales y heterosexuales, gordas y flacas, guapas y feas, *expertas* e *inexpertas*, en personas con discapacidad, tímidas o extrovertidas, en personas con *suerte* y con *mala suerte*...

Si incluimos el concepto de sexualidades, en plural, (tantas como personas e instantes biográficos hay) estaremos dando el primer paso para hacer Educación Sexual de calidad. La mala tendencia es dirigirse sólo a las adolescentes heterosexuales que están a punto o han practicado coitos, a las que hablan mucho o a las que tienen *éxito* con el sexo opuesto o las que tienen pareja.

En este texto abordaremos, de manera concreta, el trabajo con preadolescentes, adolescentes y jóvenes, aunque la Educación Sexual se puede hacer en cualquier momento del ciclo vital **“Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón, ya estoy cansada de cuerpos duros y mentes blandas que no saben de amor...” (65)**. Claro que hay que hablar de sexo seguro, -Chenoa se equivoca- pero la Educación Sexual no se debe reducir a la prevención de VIH y el embarazo no deseado. La Educación sexual, no es sinónimo de prevención, ni de fisiología genital, va muchísimo más allá. La prevención de *“los peligros”* constituye sólo una parte, aunque necesaria. Si sólo trabajamos lo que vivimos como urgente, nunca resolveremos lo importante.

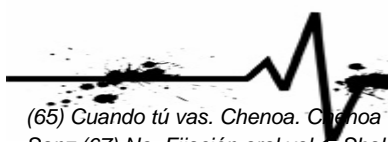
La prevención eficaz, además, no sólo consiste en informar. También tendremos que facilitar procesos pedagógicos que ayuden a las personas a ser felices, a quererse y aceptarse, poner límites y limitarse. Si las personas se quieren y son felices, no querrán enfermar o quedarse embarazadas a destiempo. Detrás de las prácticas de riesgo no sólo existe una falta de información. Los números cantan, las Infecciones de Transmisión Sexual –o mejor: las Infecciones de Transmisión Genital- aumentan, al igual que las interrupciones voluntarias de embarazos. A lo mejor tenemos que empezar a pensar que las estrategias meramente informativas sobre látex son un fracaso **“¿Quién llenará de primaveras este enero?...” (66)**

Nuestra tarea es facilitar que las chicas se hagan preguntas, no responderlas. Cuando las chavalas nos hacen una pregunta, detrás de esa curiosidad hay una preocupación. Nuestro trabajo es descubrir cuál es. El objetivo es que los grupos se cuestionen a sí mismos, tomen decisiones y aprendan a aceptarse.

Debemos ayudar a que las chicas reflexionen sobre por qué desean a determinadas personas, a entender los procesos de enamoramiento y de las relaciones afectivas que mantienen (o no mantienen). Debemos ayudar a las personas a proteger su salud y favorecer el pensamiento crítico para prevenir las *infecciones de transmisión emocional*, para protegerlas del *mal amor* **“No se puede vivir con tanto veneno / La esperanza que me dio tu amor / No me la dio más nadie / Te juro, no miento...” (67)**

Algunos profesionales hablan de hacer Educación Afectiva Sexual. Desde nuestro punto de vista, la adjetivación “afectiva” está reiterada en el término “sexual”. Del mismo modo que no existe una persona no sexualizada, tampoco existe ninguna persona sin la capacidad del afecto, de emocionarse en relación con la vivencia sexual.

Emociones hay muchas. El amor romántico sería una de las más significativas. Nuestro trabajo pasa por acompañar a los adolescentes en su descubrimiento, ya que este fenómeno es uno de los vertebradores de las biografías de las personas. La música pop, puede ser nuestra herramienta.

Al amor, nadie lo quiere. Nadie educa a las chicas para amar. Lo hemos dejado en manos del cine, de los medios de comunicación y de la inspiración “poética” de las líderes del pop. Estudiamos año tras año física, geografía y, por supuesto, trigonometría, pero nadie nos educa en el aprendizaje de gestionar nuestra sexualidad y las relaciones de pareja.

En muchas ocasiones cuando se da la oportunidad de hablar con ellas de lo que sienten, *ventilamos* el asunto demasiado rápido. Sacamos nuestra superioridad de adultos o no atendemos mucho el asunto. Quizás deberíamos sentarnos un ratito a charlar e incluir actividades en nuestras programaciones para abordar un tema que nos trae de cabeza durante casi toda la vida. ¿Te atreves? **“Cuando vuelve el amor, todo el mundo parece más guapo y mejor, y es más difícil distinguir al enemigo...” (68)**

El amor es una emoción llena de contenidos cognitivos, que nos hace actuar e interactuar. Pero el aspecto que más nos interesa, es que el amor es una construcción social. Es una emoción universal, a la que se la ha ido dotando de diversos contenidos según el lugar geográfico y el momento histórico.

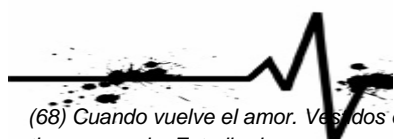
El cine, los libros, las revistas del corazón...y la música pop nos dicen qué es lo que tenemos que hacer con esa emoción, a la que desde la más absoluta de las subjetividades decidimos llamar amor **“Sin ti no soy nada...” (69)**

Voy a partir de los mensajes negativos reiterados una y otra vez en las letras. Resulta fácil encontrar frases que ilustren el amor construido desde el dolor, la soledad y el desconsuelo. Se trata de mensajes negativos porque dificultan los procesos de desarrollo personal y de empoderamiento. Aportan su granito de arena en la construcción de personas dependientes, inseguras y tristes.

Nuestro objetivo como educadoras sexuales es que los chicos y las chicas sean lo más autónomos posible, seguros y felices. Nuestro trabajo es luchar contra “el enemigo”, plantar cara a los ejércitos del lado oscuro **“Amor es el juego en que un par de ciegos juegan a hacerse daño...” (70)**

La música pop naturaliza muchas creencias o mandatos sobre lo debe ser el amor. Claro que en algunas letras hay mensajes positivos o fortalecedores pero, en general, se reiteran mensajes que pueden ser clasificados como factores de riesgo o facilitadores del dolor, la angustia, la dependencia o la obsesión. El alcance de estos mensajes, naturalmente, estará en relación con aspectos biográficos y del contexto donde se encuentra la persona.

Aunque esto requiere de una mayor atención, el género, el haber sido educada como chica y no chico, es un factor de riesgo para sufrir las secuelas del amor de una manera más profunda: El cuidado, la espera, la conformidad, el sacrificio por varón –padres o maridos- son los pilares del patriarcado. Este texto también está escrito en femenino, porque debemos dedicar mayor atención a los procesos amorosos de las chicas, ya que ellas asimilan con mayor facilidad estos mandatos del pop.

Muchas de vosotras podéis pensar que *el amor es así* o es que *esa es la gracia del amor: sufrir un poquito*. Y es que, modificar estas creencias pone en riesgo nuestra propia identidad como personas amadas o que amamos. Pero, como profesionales, debemos apoyar la construcción de parejas que se amen desde la confianza, el respeto y el fomento de las autonomías y libertades, ayudando a las chicas a reflexionar **“Devuélveme la vida...” (71)**

Pero... ¿Qué creencias negativas naturalizan las letras?

Normalizan la anulación personal (total o parcial), *“Sin ti no soy nada. Los días que pasan. Las luces del alba. Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Porque yo, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada...” (72)*

Normalizan la dependencia, la debilidad y la pérdida de control, *“A veces sé que pierdo los estribos y con eso ya me quito la razón, pero entiende, que tu juegas con mi vida, me haces débil y nunca sé decirte que no. Yo la bendigo y la maldigo por ser el laberinto del jardín de mi obsesión...” (73)*

Normalizan la pérdida de la intimidad y de la voluntad (“aunque mi vida corra peligro”), *“Te abriré las puertas del alma de par en par dispuesta a hacer todo a tu voluntad, dispuesta a hacer todo lo que te de la gana. Qué me importa. Toda, de arriba, a abajo, toda, entera y tuya toda, aunque mi vida corra peligro (tuya)...” (74)*

Normalizan el sufrimiento como elemento central del amor, *“Son de amores, amores que matan, amores que ríes, amores que lloras, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan...” (75)*

Naturalizamos la exageración y la idiotez, *“Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz...” (76)*

Normalizan que el ser amado sea quien nos salve y dé sentido a nuestras vidas, *“Quién me iba a decir, que tenías la cura de mi enfermedad (...) que tenías la paz que tanto me faltó...” (77)*

Normalizan la necesidad de darlo todo, de pedirlo todo y de conformarnos con “migajas” cuando la cosa no “pinta” bien, *“Te regalo mi orden mi desorden, te regalo mi norte mi horizonte mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mis manos, mi locura te daré todo lo que me pidas yo por ti daría mi vida...” (78)*

(71) *Devuélveme la vida. Semilla del silencio. Antonio Orozco.* (72) *Sin ti no soy nada. Estrella de mar. Amaral* (73) *Bendigo. Maldigo. Entenderás. Janu Tenorio* (74) *Toda. Esta vez. Malu* (75) *Son de amores. Andy y Lucas. Andy y Lucas* (76) *Antes de ver el sol. Esta mañana y otros cuentos. Coti* (77) *¿Quién me iba a decir?. Premonición. David Bisbal* (78) *Te regalo. Baute. Carlos Baute*

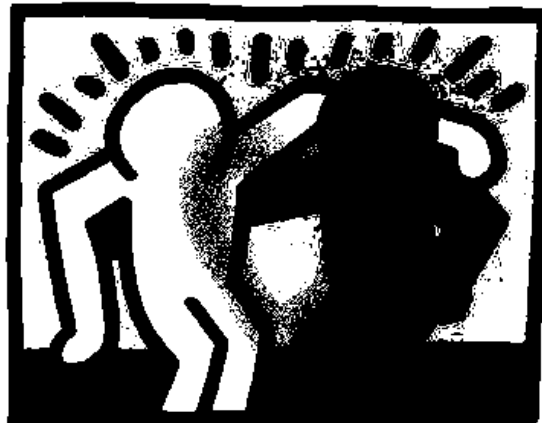
Normalizan el miedo y la obsesión, “Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte, sin quererlo de encontrarte de repente de no verte nunca más...” (79)

Normalizan los celos, “Me han vuelto loca los celos por su boca, al pensar que ya no era mía de veras me enloquecía me vuelve loca imaginar que otras le tocan me desgarran la agonía...” (80)

Naturalizamos la bondad de esperar a la persona amada, “Su cabello se blanqueó pero ningún barco a su amor le devolvía y en el pueblo le decían le decían la loca del muelle de San Blas y una tarde de abril, la intentaron trasladar al manicomio, nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron...” (81)

Normalizan hacernos daño como demostración de lo mucho que hemos querido, “Solo otra vez, estoy solo otra vez tengo mis ojos hinchados, de llorar y de beber, solo otra vez, estoy solo otra vez y no quiero vomitar, quiero una ginebra más algo que me haga olvidar, que estoy solo otra vez...” (82)

Ahora eres tú quien tiene que ir haciéndose más preguntas. La Educación Sexual es un campo de dudas, titubeos, vacilaciones y paradojas. Es un terreno para el cultivo y la búsqueda. Buenas noches, bienvenidas, a todas las que decidáis quedaros a seguir pensando sobre los entresijos del Hecho Sexual Humano.

LA PARTITURA “EL PESADO Y LA PESADA”

La dinámica que os proponemos trabaja de forma lúdica aspectos relevantes de la educación sexual, fundamentalmente todo lo que está relacionado con la afectividad y la expresión de emociones y sentimientos.

Breve descripción de la técnica

Es una variación del típico juego del zorro. Lo fundamental es que permitan analizar las letras de las canciones y faciliten el diálogo. A través de la dinámica conseguirás:

- a) Favorecer el diálogo de una manera fluida y cómoda de aspectos relacionados con la afectividad.

El método de esta técnica es el siguiente:

Dura varios días (por ejemplo, la clásica quincena de un campamento). Dos o tres monitoras serán los “pesados”, que irán colocando tarjetas con las letras de las canciones preferidas del grupo en sitios curiosos (dentro de los sacos de dormir, en los servicios, en lugares de paso...). Las tarjetas irán firmadas con el apodo de “pesao” o “pesá”. El grupo debe descubrir al pesado y la pesada a lo largo de todo el campamento. Se les indica que, cuando encuentren una tarjeta, deben avisar a todo el grupo (a gritos). Como las tarjetas son pistas de la investigación, habrá que colocarlas en un panel grande, titulado “Guerra contra los Pesados”. Además, en las tarjetas se puede añadir alguna pista sobre la identidad de las pesadas (por ejemplo: ayer llevaba calcetines verdes, o mis padres son de Murcia). Naturalmente daremos pistas y despistes.

Una vez colocada la tarjeta en el panel, se les insta a las chavalas a poner mensajes alternativos y críticos sobre las letras. Esto se puede hacer en cualquier momento o en momentos preestablecidos (por ejemplo, antes de la cena). Además de poner las tarjetas y los contra-mensajes deberemos retar a los chicos y chicas para motivarles, usando el humor y generando sospechas sobre quién puede ser “la pesada” o “el pesado”. Por ejemplo:

Tarjeta: Amaral: Sin ti no soy nada.

Ataque al pesado 1: “Pues yo sin ti sigo siendo la Jessi, que vale mucho. Firmado: Jessi”.

Ataque al pesado 2: “Pues yo como la Jessi. Firmado: Tamara”

También se pueden escribir estrofas de canciones con mensajes fortalecedores o que hablen de otros temas. “Los pesados”, además de ir dejando las tarjetas, pueden arriesgarse a escribir en el panel, retándoles y cuestionando algunos mensajes. De vez en cuando se puede poner algún CD con alguna canción con las que estamos trabajando para poder comentar las letras. Ten en cuenta que el objetivo del juego es generar conversaciones en torno al amor, al enamoramiento y al duelo, tanto a nivel individual como grupal. Se puede cerrar la actividad descubriendo a “los pesados” el último día del campamento y generando un debate sobre el tema. El hilo conductor del diálogo será la de-construcción de las normalizaciones anteriormente descritas, mostrando modelos y conductas alternativas que generen autonomía y felicidad. Podemos hablar de momentos diferentes: estar enamorado, en pareja, estar sola y el duelo de pérdida o ruptura y fortalecer la idea de que hay relaciones de pareja que no son positivas, basadas en los celos, la posesión o la obsesión, y que hay que dejar, porque impiden ser feliz. Ya por la noche, en la fiesta de fin de campamento, se pueden bailar y cantar todas las canciones con las que hemos trabajado, pero ya no será igual.

VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA

TOMA DE CONCIENCIA DE LAS NORMALIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALES QUE MANDAN LAS CHAVALAS SOBRE SU SUFRIMIENTO, MALESTAR O PREOCUPACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL.

RECOGIDA DEL DISCURSO DEL GRUPO SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA Y LA CONCEPCIÓN DEL AMOR

OBJETIVOS EN TORNO A LA DECONSTRUCCIÓN DE LAS NORMALIZACIONES

CREACIÓN DE ESTRATEGIAS GRUPALES O INDIVIDUALES

CONSEJOS

Estate al loro. Averigua con qué fotografías tienen empapeladas sus habitaciones y carpetas.

Acércate sigiloso. Para los chicos y las chicas, sus artistas favoritos son muy importantes. Antes de empezar a cuestionarlos échate unos bailes con sus canciones favoritas. Usa el humor, la creatividad y la cercanía. Nuestro trabajo no es que le dejen de gustar las canciones, sino que piensen sobre ellas.

Revisa de manera crítica tu relación con el amor romántico. Es mejor empezar a trabajar en Educación Sexual sabiendo quién eres, para no proyectar demasiado tus temores o dificultades.

Escúchales. Provoca que se hagan preguntas. No respondas a sus dudas, intenta que sean ellas quienes saquen sus conclusiones.

Estate preparado. Si favorecemos la de-construcción de las normalizaciones o mandatos amorosos, debemos ayudarles a construir nuevas alternativas, nuevas posibilidades.

Evita caer en *la guerra de los sexos*. No se trata de generar desconfianza entre chicos y chicas, sino de dar nuevas alternativas de relación en pareja.

Sé paciente y respetuoso, los enemigos son poderosos.

(83) "El origen del amor", Hedwig and the hungry inch.

TRACK 9; Expresión musical: Los grandes musicales

(Naama Tuval Kuperwajs. Mediadora y Antropóloga. Socia fundadora de LINE INICIATIVA SOCIAL S. Coop. Mad.)

*La última vez que te vi, nos partimos en dos,
tú me mirabas a mí, yo te miraba a ti.
Me resultabas tan conocido que no te reconocía
Porque tenías sangre en tu cara, yo tenía sangre en los ojos.
Pero juraría por tu expresión que el dolor que había en tu alma
Era el mismo dolor que sentía la mía.
Ese es el dolor
Que corta en línea recta a través del corazón.
Lo llamamos amor. (83)*

¿Quién no se ha emocionado alguna vez en su vida viendo un musical?. No importa si fue en el cine, en casa, en el sofá un día invernal, en un teatro de Madrid o de la gran manzana. Lo que intento rescatar de este recuerdo que conservo intacto, es el momento en que un día hace ya un par de años me levanté de la butaca del cine con tanta energía creativa como nunca, con ganas de bailar y de cantar y con la convicción de que la vida, fuera como fuese, debería ser un musical. No puedo hacer referencia a este hecho sin recordar también otros momentos menos optimistas, en los que, viendo en la televisión otra película de este maravilloso género, pensé: “¿Qué se ha creído este guionista, que somos bobos o qué? Nadie puede ser tan feliz. Es ridículo.”

El caso es que, la gran mayoría de los musicales consigue transformar las vivencias de sus personajes, de trágicas a cómicas, de profundas a más llevaderas, y esto es lo que para mí caracteriza este género cinematográfico y teatral. Las historias son contadas de una manera más suave, más agradable, y los personajes, sometidos a penurias, desgracias y dolor, acaban sonriéndole a la vida. Aunque esto se aleje de la realidad cotidiana que vivimos, es interesante para cualquiera poder rescatar esa capacidad de iluminar lo que está oscuro y hacerlo así más llevadero. Y ya que nos ponemos a ello, ¿por qué no cantar y bailar? Los grandes musicales cuentan historias ocurridas en todo el mundo, nos transportan a lugares recónditos, entretienen con su música y sus bailes, nos acercan a diferentes personajes, y transmiten emociones que de otra manera no son expresadas. Por ello he escogido este género para trabajar la expresión musical.

La expresión musical es una herramienta que puede utilizar el monitor de tiempo libre a la hora de trabajar con grupos. La expresión musical desarrolla muchas habilidades:

- ➔ Desarrolla la inteligencia y las capacidades individuales y grupales
- ➔ Genera espacios de intercambio positivos y enriquecedores para las personas

Una de las características más importantes de la expresión musical es que la puede usar cualquier docente, animador, educador o monitor de tiempo libre para su trabajo diario, independientemente de una formación musical específica.

A su vez, es una herramienta que permite acceder a todas las personas, a cada uno de otra manera, a todas las edades y en diferentes contextos educativos. Un maestro de primaria puede escoger un cuento infantil cualquiera y ayudar al alumnado a transformarlo en un diálogo cantado y bailado, convirtiéndolo así en un musical. En este caso puede suceder que un niño o niña que suele leer con dificultad, canta estupendamente y tiene un espacio relajado donde sentirse acogido y premiado. El lenguaje musical, es un idioma al alcance de todos y todas, y tiene una clara función integradora. Trabajar a través de la música, posibilita desarrollar otro tipo de inteligencias más emocionales que racionales, distintas de las que habitualmente son premiadas y esto permite a algunos no fracasar.

Para trabajar la expresión musical desde el ocio y tiempo libre se pueden utilizar diferentes metodologías. Desarrollar el lenguaje musical haciendo ejercicios creativos sencillos como inventar letras y cantarlas, hacer sonar el cuerpo, crear instrumentos musicales o hacer sonar los ya existentes. Para esto son necesarios pocos elementos. Se pueden reciclar objetos que hay en un aula y hacer de ellos instrumentos musicales, usar la naturaleza (hojas, piedras, agua en una botella), practicar con todas las partes del cuerpo (hacer sonar las palmas, los pies golpeando el suelo, chasquear la lengua, etc.). A nivel individual facilita diferentes procesos de aprendizaje como: aumentar la concentración, integrar sensorialmente nuevos elementos, relajar, mejorar la creatividad, desarrollar las capacidades motoras, reducir el estrés, mejorar la concentración y la memoria y favorecer la autoestima de las personas.

Es importante hablar de desarrollo cognitivo, puesto que la expresión musical ayuda a este proceso. Al expresarnos musicalmente, imitamos sonidos, letras o canciones, secuenciamos ritmos, relacionamos unos con otros, discriminamos los que no nos interesan, trabajamos con distintas intensidades. También nos permite formular hipótesis y realizar comparaciones. A nivel grupal promueve capacidades como: generar interacciones positivas, mejorar las habilidades sociales de las personas, compartir emociones e ideas, ser coherentes y escuchar a los demás, aumentar la noción de grupo, socializar, expresar sentimientos en público.

El principal objetivo a la hora de trabajar desde la expresión musical es, pasar de la imitación a la creación propia. Ese es el proceso que se inicia con un grupo y el fin que se pretende alcanzar. Para este fin contar con los musicales es de vital importancia. Uno puede imitar un sonido y acabar inventando uno propio. También se puede copiar una canción y finalmente componer otra. Pero la creación de un musical engloba la invención de escenarios, historias, personajes y música. Es un proyecto que representa un enorme trabajo creativo y un derroche de imaginación y disciplina. La vida no está siempre llena de luces, ni de majestuosos vestuarios, ni tampoco sonrío constantemente. En definitiva, la vida no es ni puede ser un musical, pero nosotros podemos contribuir desde la práctica diaria a que sea algo más llevadera, más ligera, introduciendo este modo de expresión que es la música y permitiendo a las personas con las que trabajamos que se relajen, ríen, se desahoguen y comuniquen a través de ella.

PARTITURA. “EL INICIO”

Al igual que los grandes musicales, todo parte de una iniciativa sencilla para después desarrollarla y transformarla en algo más complejo. El trabajo de expresión musical consiste en esto mismo, empezar con algo sencillo para ir creando cada vez ejercicios de mayor dificultad y que requieren más concentración y práctica. Comenzaremos pues por el principio.

Breve descripción de la técnica

Esta dinámica sirve para trabajar la concentración, el desarrollo cognitivo y la memoria. A su vez es un ejercicio de distensión que permite:

- a) Trabajar con un grupo que no se conoce de antemano.
- b) Favorece la diversión y genera un clima más favorable para la colaboración y el conocimiento mutuo.

El método de esta técnica es el siguiente:

La técnica consiste en realizar una secuencia de ejercicios que van aumentando su dificultad:

- El monitor genera un sonido con las palmas de las manos, muy fácil de realizar atendiendo a las características del grupo (como por ejemplo la edad). Va repitiendo ese mismo sonido una y otra vez y pide al grupo que simplemente escuche ese sonido.
- Después el grupo debe imitarlo sin alterar el ritmo ni la intensidad del mismo.
- Esta secuencia continua cuando el monitor modifica ese sonido y lo hace algo menos sencillo. El grupo vuelve a escuchar y repite sin variaciones.
- El siguiente paso consiste en añadir alteraciones al sonido cambiando de instrumento. Es decir, no sólo usa las palmas de las manos sino que va alternando manos, piernas y chasquidos con la boca.
- El último paso es la creación propia. Cuando una de las personas del juego falla y no lo repite igual, el monitor deja de guiar el sonido y la persona que ha fallado ocupa su lugar.

Es importante que el espíritu competitivo no aflore desde el comienzo, por lo que el monitor debe transmitir la idea de facilitar las cosas a los compañeros y no hacer melodías rebuscadas e inimitables. Muchas veces, relacionamos lo complicado con lo bueno en música, cuando los ritmos sencillos, en cuatro por cuatro, son los que mejor funcionan para comenzar a jugar. Una vez que se manejan ritmos acompasados, es interesante probar con contratiempos y variaciones, pero no desde el principio. Siempre se debe dejar un espacio para expresar cómo nos hemos sentido y observar atentamente para que nadie se sienta incómodo en el proceso creativo.

La técnica se puede ir haciendo cada vez más compleja añadiendo dificultad en los sonidos, variando no sólo ritmo al mismo sonido sino intensidades, y realizando secuencias cada vez más largas y menos repetitivas.

PARTITURA. “EL NUDO”

Vamos avanzando hacia la creación propia, dejando de lado la imitación en esta nueva técnica. Se trata de inventar una canción partiendo de una idea. Esta idea puede traerla una anécdota cotidiana, un objeto, una queja por algo con lo que no estamos de acuerdo o un recuerdo de otro momento de nuestra vida. El monitor deberá elegir una idea clara y concisa a partir de la cual desarrollar la canción.

Breve descripción de la técnica

Esta dinámica versa sobre trabajar en torno a la distensión musical. A través de ella trabajarás:

- a) La creatividad
- b) La cooperación y el trabajo en equipo.

El método de esta técnica es el siguiente:

Esta técnica se lleva a cabo en varios pasos:

- El monitor divide al grupo en pequeños grupos de no más de seis personas.
- A cada grupo les comenta esta misma idea, un tema sobre el que hablar e inventar, como puede ser el barrio en el que vivimos, las relaciones con los amigos, el carnaval. El tema se elige en función del grupo o de las cosas que se pretenden trabajar.
- Se les da la indicación de que, usando una melodía de una canción que les guste a todos, tienen que escribir una letra basada en esa tema y adecuarla a la música, estribillos y estrofas de la melodía elegida (en la discografía específica te ofrecemos multitud de opciones).
- Se da un tiempo de elaboración.
- Se pone en común actuando cada grupo con su canción.

Hay que tener en cuenta en esta técnica varias cosas. Por un lado, respetar los tiempos necesarios para la tarea de crear que cada grupo necesite, sin que ninguno exceda demasiado el tiempo estimado. Si hay un grupo que va más lento, se le debe ayudar aportando ideas, frases o haciendo preguntas que les susciten nuevas ideas. La espera de los demás puede ser tediosa si uno tarda mucho y puede convertir el momento en algo pesado y aburrido.

Se debe transmitir la idea de que nada está bien o mal hecho, simplemente que piensen e inventen con total tranquilidad. No es un examen ni una competición. Se trata de trabajar en equipo y de permitir que todas las personas participen y contribuyan a crear una canción con la que sentirse identificados.

También es importante para el monitor decidir si se hace un tema para todos los subgrupos o cada uno tiene el suyo propio. La primera opción es más fácil pero puede generar mayor competitividad. La segunda permite a cada grupo dar rienda suelta a su imaginación y evita las comparaciones.

PARTITURA. “EL DESENLACE”

Llegamos al gran musical. Este ejercicio consiste en crear un auténtico musical partiendo de una historia. La historia puede estar sacada de un musical desconocido por los participantes y el desarrollo sería a muchos niveles, vestuario, letras, personajes, canciones, música. Para centrar este ejercicio en la expresión musical, dejando a los más concienzudos la elaboración del atrezzo y el vestuario, se trataría de contar una historia y a raíz de ella, montar todo un musical, centrándonos en la música y las canciones.

Es muy interesante que el tema propuesto sea cotidiano y ajustado al grupo. Muchos musicales hablan de aspectos cotidianos que todos vivimos.

Breve descripción de la técnica

Esta última dinámica propone un gran final para el trabajo de la expresión musical. Poner en marcha esta dinámica requiere mucha concentración, mucha capacidad de organización y de coordinación y unos participantes con ganas de colaborar y de trabajar en algo con resultados no tan inmediatos como otras actividades. Poner en marcha esta acción nos facilitara:

- a) Realizar un trabajo estructurado y programado a lo largo del tiempo.
- b) Romper con la inmediatez del momento, obteniendo beneficios a más largo plazo.
- c) Trabajar de forma cooperativa.
- d) Desarrollar la creatividad y la imaginación de forma colectiva.

El método de esta técnica es el siguiente:

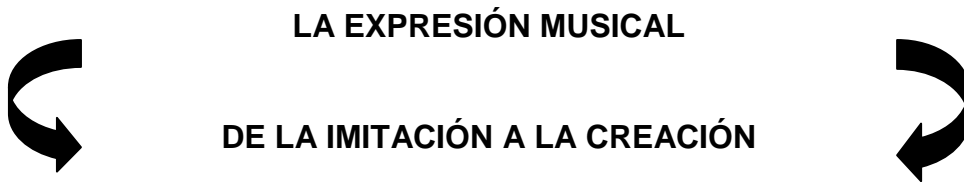
El monitor cuenta una historia al grupo y comenta los pasos que hay que dar para llevar esta tarea a cabo.

- Primero hay que escribir le guión de esta historia. No es lo mismo escuchar un cuento que una historia teatralizada.
- Una vez elaborado el guión, se tendría que decidir en qué momentos introducir sonidos y canciones.
- Una comisión de trabajo se encargaría de inventar las canciones.
- Otra comisión elaboraría instrumentos musicales usando diferentes objetos (piedras dentro de una botella, una bolsa de plástico arrugada, etc.
- Los personajes deben ser interpretados por algunos participantes. Siempre hay algunos que desean hacerlo al igual que otros que nunca saldrían a cantar en el grupo.
- Una vez aprendido el guión y preparados los personajes, se ensayaría con música y canciones incluidas. Puede haber en las canciones un coro que apoye a los actores principales.

Para el desarrollo de esta actividad debemos de valorar anteriormente si es o no adecuada. No todos los grupos ni todos los monitores están preparados para llevarlo a cabo. A lo largo de proceso hay que observar constantemente al grupo para comprobar que todos están entretenidos y se sienten satisfechos con la misión que les ha tocado en esta experiencia creativa.

Si la historia está sacada de un musical, es interesante poder visionarlo al finalizar con todo el grupo, para valorar sus capacidades y conocer la procedencia del mismo, así como poder vincularlo con nuestra cotidianidad.

VERSIÓN COMPRESIDA EN MP3

UNA HERRAMIENTA DE TODOS Y PARA TODOS

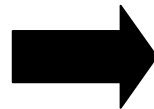
UNA MANERA DE EXPRESAR, SENTIR Y VIVIR

UNA CLARA FUNCIÓN INTEGRADORA

UNA POSIBILIDAD DE CAPACITAR

UNA GRAN ELECCIÓN EDUCATIVA

- **FACILITA LA COMUNICACIÓN**
- **DESARROLLA LA INTELIGENCIA**
- **AGUDIZA LA CONCENTRACIÓN Y LA MEMORIA**
- **SOCIALIZA**
- **REDUCE EL ESTRÉS**
- **AUMENTA LA NOCIÓN DE GRUPO**
- **MEJORA LA AUTOESTIMA**
- **EXPRESA EMOCIONES**

- **PROVOCAR SONIDOS**
- **INVENTAR CANCIONES**
- **CONTAR HISTORIAS**
- **ELABORAR INSTRUMENTOS MUSICALES**
- **TOCAR INSTRUMENTOS**
- **CONOCER NUESTRA VOZ**
- **HACER RUIDOS**
- **TOCAR LAS PALMAS**
- **EXPLORAR EL CUERPO**

TRACK 10; Expresión corporal: La música Zíngara de Europa del Este

(Naama Tuval Kuperwajs. Mediadora y Antropóloga. Socia fundadora de LINE INICIATIVA SOCIAL S. Coop. Mad.)

*Rom, hermano, una vez también
yo tuve una gran familia,
Vengan conmigo Rom del mundo entero,
nuevamente los caminos se han abierto.
Ahora es el tiempo.(84)*

La expresión corporal es el modo en que cada individuo manifiesta ciertos sentimientos e ideas y los manifiesta poniéndose en contacto con otras personas. Para trabajar en el ocio y tiempo libre desde la expresión corporal, y poder desarrollar habilidades individuales y colectivas de expresión, el uso de la música es útil y muy interesante. La expresión corporal utiliza la música a modo de herramienta básica y fundamental. La música provoca y acompaña en el proceso de exploración de los propios movimientos y la expresión corporal se sirve de ella para conducir las emociones en su camino hacia el exterior. Elegir la música Zíngara para este apartado ha sido sencillo, ya que en ella encontramos un amplio registro de modos de expresión, que pueden ayudar en el proceso de auto-conocimiento (elemento básico para el desarrollo de la expresión corporal). Por otro lado, para experimentar con el lenguaje corporal es interesante la ausencia de un texto que defina y condicione esa exploración. Al utilizar una música cargada de sentimiento e intensidad y no conocer el lenguaje en el que están contadas las historias, la capacidad de dejarse llevar y buscar nuevas posibilidades físicas de expresión, se hace mayor.

El pueblo gitano ha sido nómada desde la antigüedad, y este modo de vida ha impregnado su arte y cultura. Siendo destacable este hecho en la música. Siempre han mantenido algunas costumbres pero se han adaptado y han aprehendido de las diferentes culturas en función del lugar donde se instalaban. En Andalucía, por ejemplo, adoptaron el cante flamenco y le dieron un estilo propio. Los orígenes de la música gitana del Este coinciden con su asentamiento en esas zonas de Europa y su procedencia de La India, de donde son originarios, entrelazando distintos componentes culturales hasta llegar a la música Zíngara.

Este estilo musical puede activar o relajar, transmite emociones de alegría o tristeza, tiene ritmos festivos y otros más convencionales, pausados. Sus melodías cuentan la historia de un pueblo castigado, que ha tenido que huir, improvisar, levantar una casa en un lodazal y que, a su vez, sabe festejar y disfrutar de la alegría de vivir. Un pueblo que inventa su cotidianidad. Su música dicotómica nos ayuda a trabajar sobre nuestras propias contradicciones, expresar emociones antiguas y nuevas, reflejadas en nuestra particular manera de movernos y relacionarnos con lo que nos rodea. No en vano se le suele denominar “**música para bodas y funerales**”.

El cuerpo es un instrumento que manifiesta emociones más sinceras y auténticas que las que habitualmente expresamos, condicionadas por nuestra racionalidad cotidiana. La expresión corporal se pone al servicio del monitor de tiempo libre como fuente metodológica a dos niveles: el individual y el grupal. El monitor, en su labor educativa, tiene que ser capaz de ayudar a los individuos a crecer y a sentirse parte activa de un grupo, por tanto debe respetar, conocer y saber coordinar estos dos espacios adecuadamente. El trabajo en estos dos niveles debe adecuarse a los siguientes criterios:

Nivel individual: en el trabajo individual, la expresión corporal debe de cumplir los siguientes objetivos:

- ➔ Mejorar la autoestima ampliando el auto-conocimiento individual a través de la auto-exploración de los propios movimientos.
- ➔ Mejorar ciertas destrezas realizando un trabajo físico estimulante.
- ➔ Ampliar la visión sobre el mundo de los participantes desarrollando la creatividad.
- ➔ Encontrar mayor equilibrio aprendiendo a relajarse en determinados momentos, contactar con ellos mismos en un espacio de tranquilidad.

Nivel grupal, en este nivel los objetivos son:

- ➔ Fomentar relaciones saludables mediante el hetero-conocimiento y el respeto hacia el otro.
- ➔ Posibilitar un espacio seguro en el que trabajar mejorando la comunicación y la cohesión grupal; unas veces activar al grupo y otras calmarlo mediante diferentes ejercicios.
- ➔ Favorecer el trabajo en equipo provocando aprendizajes colectivos y espacios de confianza.
- ➔ Ayudar en la resolución de conflictos mediante actividades generadoras de cambio y procesos dinámicos de apertura.

La expresión corporal en el tiempo libre trabajada desde la música Zíngara, permite a las personas conectar con lo íntimo, las vivencias, las inquietudes y los deseos, y ayuda a expresarlos de la manera más adecuada para cada persona. Mejora nuestras habilidades de comunicación y permite al grupo crear una identidad como tal. Para la expresión corporal es básico tener en cuenta la música, y qué mejor que ambientar ese modo de expresión en un contexto teatral, no verbal, repleto de imaginación y que abre nuevas posibilidades de diálogo y escucha.

La expresión corporal tiene unos procesos propios y unos criterios de trabajo determinados. Podríamos elaborar un listado de principios metodológicos en relación al trabajo desde la expresión corporal, aunque en sí misma sea una metodología, y lo es porque permite desarrollar habilidades y capacita a las personas desde el juego y auto-descubrimiento a descubrir sus propias particularidades. También favorece el respeto hacia las diferencias partiendo de la propia experiencia.

La expresión corporal parte y es un proceso metodológicamente eminentemente participativo, en la que el proceso grupal y el dinamismo es algo generado por las personas que lo componen, permitiéndoles ser sujetos activos con algo que ofrecer y no meros receptores de conocimientos. A su vez, es creativa, permite una exploración que puede generar cambios y mueve a las personas, que retroalimenta al grupo y al individuo.

Es importante tener en cuenta que el ser humano es un ser global, en el que cuerpo y alma están relacionados, atravesados por unos factores culturales determinantes, que posibilitan o dificultan ciertos procesos. También estamos formados por un cuerpo en el que cada parte incide sobre las demás. A través del autoconocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de expresión, se tocan todos estos puntos, se relaciona la intimidad y el contexto, las relaciones, los miedos. Por ello, es fundamental mantener esa visión holística y ser capaces de entender y promover esa circularidad, al igual que la música Zíngara que se manifiesta siempre a través de un conjunto de personas en sintonía. Concretamente y para desarrollarlo en el ocio y el tiempo libre es necesario tener en cuenta tres elementos fundamentales. El respeto, la comprensión y la apertura de mente. De esta manera las personas podrán mejorar su autoestima y sus capacidades tanto en la comunicación personal, como en la grupal.

Tenemos que tener en cuenta que la expresión corporal parte de la idea de libertad de expresión, de que no hay nada escrito. Cada uno tiene su propio lenguaje y ningún movimiento está bien o mal, todos son aceptables y buenos, buscando la coherencia interna entre ideas/sentimientos y modos de expresar y mover el cuerpo.

La práctica de la expresión corporal conlleva ciertas dificultades de desinhibición en el que la gente se expone físicamente a un público y eso se debe valorar. No todos somos atrevidos, ni divertidos y a muchos no les tiene por qué gustar. Por eso, el trabajo debe basarse en la exploración de nuestros movimientos y modos de expresión, teniendo en cuenta que lo más bello no es lo mejor, y que, al igual que las personas también somos feas, malas, tristes, etc... Las cosas feas o complicadas o duras, también tienen su sitio. La experiencia tiene que integrar a todas las personas, y para ello no se debe trabajar pensando en el ridículo, sino en la exploración. Debemos de respetar los tiempos y espacios, que cada individuo requiere. Animarles y favorecer que cada individuo se exprese porque cada persona puede hacer algo, aunque no sea el más atrevido.

Para facilitar este proceso de búsqueda del propio lenguaje es útil trabajar desde personajes grotescos y exageración, utilizar diferentes registros que el monitor pone al servicio del grupo, maximizando y minimizando personajes, acciones e ideas. Es fundamental que el propio monitor se exponga primero ante el grupo y genere un clima distendido y de confianza para que las personas se atrevan a comunicar con naturalidad y probar diferentes modos de expresarse, al igual que en la música Zíngara en la que el maestro de ceremonia es el que guía la actuación y moviliza a su orquesta.

PARTITURA. “COMUNICANDO SIN HABLAR”

Normalmente solemos estar condicionados por las pautas culturales de la sociedad en la que vivimos. Cuando vemos algo, directamente interpretamos y le otorgamos un significado que no tiene por qué coincidir con el que las personas que lo manifiestan quieren que veamos. Con esta dinámica se pretende ayudar a discernir entre lo que vemos y la interpretación que de ello hacemos.

Breve descripción de la técnica

La dinámica que proponemos a continuación consiste en realizar una secuencia de ejercicios. Con esta serie de juegos se consigue que el grupo se sienta más cohesionado y trabaje la expresión corporal en su más amplio sentido. Sus beneficios son:

- a) Mejorar las relaciones de comunicación entre un grupo de personas
- b) Ser capaces de transmitir ideas y de escuchar a los demás sin usar la palabra
- c) Desarrollo de la creatividad y el auto-conocimiento

El método de esta técnica es el siguiente:

Esta secuencia de ejercicios está relacionada con la mímica y la expresión no verbal. Para ello el monitor de tiempo libre dirigirá al grupo hacia cada uno de los ejercicios, dando pautas para la realización correcta de cada uno de ellos. Se mezclan dos partes, una dinámica y una estática.

La dinámica consiste en dividir al grupo en dos pequeños subgrupos en los que uno hace de observador y el otro actúa. El grupo que está actuando representa una escena cotidiana concreta que haya elegido y el monitor hace congelarse la imagen en una foto fija al cabo de un minuto. Una vez representada la escena, los dos grupos comentan en voz alta, unos lo que han pretendido mostrar y los otros lo que han observado. Es importante dejar siempre un espacio para que todo el mundo comente cómo se ha sentido. La música suena cuando el grupo realiza la acción y se para cuando se comenta. Sirve para distender, fomentar la creatividad, inspirar y dinamizar. Puede ser suave o muy animada, según la escena y lo que se quiere provocar en el grupo. Es importante alternar.

Esto mismo se puede hacer si el monitor dispone de una serie de imágenes de situaciones cotidianas que, elegidas al azar, va leyendo en voz alta. El resto de la dinámica es similar a la anterior pero las escenas son dirigidas en vez de inventadas. Se van representando y comentando.

Consulta la discografía en la que te ofrecemos recursos musicales para desarrollar esta dinámica.

PARTITURA. “IMAGINANDO SIN PENSAR”

Permitir al cuerpo expresar historias es una manera de construir la propia identidad, sin que ésta esté condicionada o censurada por lo racional. A su vez permite recordar que todos somos cuerpo y nuestro cuerpo nos representa y une al mundo que nos rodea.

Breve descripción de la técnica

Se parte de que las personas se sientan a gusto para expresar diferentes emociones y contar historias a través de un trabajo de auto-exploración del cuerpo y una búsqueda de sus propios movimientos. A través de la improvisación conseguiremos:

- a) Trabajar en grupo y favorecer la organización
- b) Desarrollar la creatividad y la expresividad desde el lenguaje corporal

El método de esta técnica es el siguiente:

Se genera, mediante una pequeña relajación, un clima de confianza y de tranquilidad. El monitor pide al grupo que, relajadamente, escuchen la canción que les va a poner. A continuación hace sonar la canción que ha elegido en la que la letra no se pueda entender. Estas canciones se pueden encontrar en cualquiera de los discos recomendados en el apartado de discografía (Elige la que más te guste y se adecue a tu grupo). Se les recuerda antes de escucharla que simplemente deben sentir la música.

Se divide al grupo en pequeños grupos de entre cinco y ocho personas y se les pide que comenten lo que ha sentido entre ellos. Se recalca que comenten sus emociones, no lo que se han imaginado. Una vez las han comentado, se les pide que se sienten y se les vuelve a poner la canción. Se les pide concretamente que dejen volar su imaginación y sueñen despiertos con lo que está transmitiendo la canción. Se les pide que reflexionen en grupo sobre las historias que les está contando la canción.

La idea es que a partir de este trabajo individual que se ha puesto en común, cada grupo invente una historia sin palabras, con movimientos a modo de coreografía, para contar a los demás. Los grupos se tienen que poner de acuerdo en lo que quieren transmitir e inventar unos movimientos que se adecuen a esos contenidos. Es resto de grupos ve el trabajo realizado a la vez que escucha de nuevo la música.

Al acabar la sesión se comentan las principales dificultades, los aprendizajes, las ideas que les ha aportado el ejercicio en una ronda hablada. Esto se puede hacer sin hablar, escenificando cada idea. Finalmente cada uno escribe lo que ha aprendido y el monitor lo pone en común para favorecer el aprendizaje colectivo.

Consulta la discografía en la que te ofrecemos recursos musicales para desarrollar esta dinámica.

VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

EL CUERPO COMO INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN

LA EXPRESIÓN CORPORAL

LA EXPRESIÓN CORPORAL SE DEBE DE TRABAJAR DE MANERA

CREATIVA
PARTICIPATIVA
EXPERIENCIAL
DINÁMICA
INTEGRADORA
ABIERTA
LÚDICA
EMOCIONAL
RELAJANTE

A TRAVES DE LA MÚSICA EXPRESAMOS CON NUESTRO CUERPO EN LIBERTAD

TRACK 11; Salud y buenos alimentos. Prevención de drogodependencias a través del Rock.

(Álvaro Olivar Arroyo. Educador Social)

*“No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí, otros por menos han muerto...maneras de vivir”
(85)*

Porque cada uno quiere elegir su manera de vivir hemos de ser conscientes que no toda elección es siempre libre. Hay muchos factores que afectan a nuestras decisiones: nuestro estado de ánimo, nuestra experiencia, nuestros amigos, nuestra familia, etc. Lógicamente que algo influya en nuestra vida no implica que la determine, esto es, influye a nivel de aumento o disminución de la probabilidad de ocurrencia de un suceso.

En prevención de drogodependencias, a las características individuales, ambientales o sociales que reducen la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas o de que éste llegue a causar problemas importantes se les denomina **Factores de Protección**. Por otro lado, a las condiciones individuales, sociales o ambientales que incrementan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas o éste llegue a causar problemas importantes se les denomina **Factores de Riesgo** (Becoña, 1998). Estos factores influyen en el inicio o mantenimiento del consumo de drogas, cuanto mayor número de factores de protección posea una persona menor probabilidad de inicio o mantenimiento y viceversa.

El estereotipo que se ha promovido tradicionalmente sobre la música rock se acerca mucho a aquellas palabras atribuidas a James Dean: “Vive deprisa, muere joven y tendrás un bonito cadáver”. A la eclosión hippie de finales de los 60, coronada por el Festival de Woodstock, la siguió una década marcada por el estilo de vida que se recogía en el título del “Sex and drugs and rock’n’roll” de Ian Dury. Un estilo de vida asociado al de la estrella del rock de gira, con noches interminables de excesos sexuales y de drogas, como cuentan algunas historias respecto a grupos en esa época como The Faces, The Rolling Stones o The Who: una vida de riesgo.

Las alusiones a las drogas han sido una constante desde entonces en temas emblemáticos de la música rock (“Cocaine” de J.J. Cale, famosa por la versión de Eric Clapton, “Brown sugar” de los Rolling Stones) y en sus diferentes ramas, como el rock sureño (“The needle and the spoon” de Lynyrd Skynyrd) o el heavy metal (“Sweet leaf” o “Snowblind”, de Black Sabbath).

Algunas de estas canciones podrían interpretarse como incitadoras al consumo, igual que otras podrían avisar sobre los riesgos que entraña el mismo. Esta doble vertiente sobre las drogas como vehículos de bienestar y sobre las consecuencias indeseables de su consumo se ha dado a lo largo de la historia del rock, tanto en España como en el resto del mundo, en diversos aspectos.

La ruptura con el sistema, en paralelo con las ideas disuasorias.

En primer lugar, la música rock se asocia a la ruptura con lo establecido, a la oposición a lo conservador; algo, por otro lado, muy relacionado con el momento evolutivo que supone la adolescencia (Funes, 1990). Muchos adolescentes se sienten atraídos por todo aquello que les permita adoptar una manera de vivir enfrentada a un sistema, a una forma de hacer las cosas que sienten que no tiene en cuenta sus necesidades o sus opiniones: ser rebelde frente al mundo adulto es algo muy propio de la etapa adolescente.

Este posicionamiento de enfrentamiento con lo *políticamente correcto* es una referencia que invita a tratar estos temas, dentro del rock, de manera transgresiva: por ejemplo, destacando los aspectos positivos por encima de los negativos, a sabiendas de que este mensaje supone incomodidad para los responsables políticos.

Se plantea la resistencia a los discursos oficiales sobre los riesgos del consumo, algo muy semejante a la actitud de los adolescentes ante la *charla* del padre o la madre ***“que te olvides de mí, no me cuentes batallas; que te olvides de mí, cuando pillo una raya, yo me la paso por la punta de la nariz”*** (86) o defendiendo abiertamente la legalización de las sustancias ***“¡Lega, legalización! Cannabis de calidad y barato. ¡Lega, legalización! Cannabis basta de prohibición.”*** (87)

Pero, sin embargo, este mensaje favorable al consumo no se da en todos los casos. En otras canciones, se busca un efecto disuasorio frente al consumo a través de letras que hablan de consecuencias negativas, como la alienación ***“Escapa a la pesadilla, del sello sin voluntad, no dejes que te arrastre, echa tu cuerpo a andar”*** (88)

La soledad y la confusión experimentadas ***“Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación, soy un extraño en el paraíso, soy un juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío, frío.”*** (89) o el estilo de vida marginal asociado al consumo ***“Todo el día conectando, sólo hay basura que poder comprar, algo bueno es muy caro; atracas a la basca, robas y te puedes chutar”*** (90)

De este modo, algunos músicos de rock españoles utilizan también sus letras para tratar de concienciar a sus seguidores de los riesgos asociados al consumo. Posiblemente se deba a diversos motivos, ya sea la vivencia de problemas experimentados por compañeros y amigos del mundo de la música, o a una cierta toma de conciencia de su responsabilidad social como líderes de opinión para la juventud. Quizá algunos músicos piensan que, para algunos jóvenes, tienen un cierto poder como adultos referentes, precisamente por enfrentarse al poder establecido, y que por ello tomarán en cuenta sus consejos sobre el consumo de drogas.

Pero ¿sobre todas?

La distinción entre diferentes tipos de drogas y los estereotipos.

El rock español, en este sentido, parece seguir la línea marcada por la visión social y los estereotipos que se asocian a cada sustancia, diferenciando entre drogas “blandas” y “duras”. Si hay una droga incorporada de manera continua en la sociedad española, ésta es el alcohol.

Los músicos de rock españoles han dedicado canciones a la “Ginebra seca” (Burning), al “Ron Vudú” (M-Clan), al “Whisky barato” (Fito & Fitipaldis) o directamente han adoptado nombres como “Tequila”.

Esto no tendría mayor importancia de no ser porque en ciertas letras, el mensaje parece estar dirigido, inequívocamente, a un uso inadecuado de esta sustancia. Sólo en el tema “Vamos muy bien”, de Obús, podemos observar variedad de formas de consumo y minimización de los efectos negativos del alcohol, mensajes que pueden resultar de utilidad para abordar la tarea preventiva.

- ✓ **ABUSO:** *“Vamos muy bien, borrachos como cubas ¿y qué? Aún nos mantenemos en pie y ya no pararemos hasta no poder ver”*
- ✓ **MEZCLA:** *“Calimocho, whisky, birra, pipermint, soy un cóctel que anda y se tiene solo de pie”.*
- ✓ **ASOCIACIÓN ENTRE ALCOHOL Y CELEBRACIONES:** *“Siempre encuentro algo por lo que esta noche brindar”.*
- ✓ **PRESIÓN GRUPAL:** *“Vamos amigo y bebe conmigo, acaba tu copa que quiero más”.*
- ✓ **CONFUSIÓN Y CONDUCTAS ESTRAFALARIAS:** *“Todo da vueltas, hablo sin parar, cuento mis penas a un viejo sofá”.*
- ✓ **INCONTINENCIA URINARIA:** *“Mi amigo ha salido, tiene que evacuar”.*
- ✓ **PERCEPCIÓN ALTERADA DE LA REALIDAD:** *“Veo dobles caras, luces que andan solas, maniquíes que ríen mis bromas pesadas”.*
- ✓ **DESCONTROL DE IMPULSOS:** *“Ya perdí la cuenta, abro otra botella”.*

Como puede observarse, sólo el análisis de este tema da para tratar múltiples aspectos preventivos relacionados con el consumo de alcohol.

Por el contrario, como veíamos anteriormente, sustancias como la heroína o, más recientemente, la cocaína, suelen acompañarse de mensajes críticos con respecto a las consecuencias de su consumo.

El estilo de vida ¿es todo tan bonito?

Dentro del ambiente de la música rock, como hemos ido viendo anteriormente, el estilo de vida se configura como una aparente vida fácil, una sucesión de episodios festivos, adoración del público y valoración de la creatividad personal. Pero, sin embargo, hay una cara oculta que ya Pink Floyd trató de transmitir en su disco y película **“The Wall”**, que remite a problemas de comunicación, depresión, inseguridad personal y cierta tendencia autodestructiva, a veces representada a través de un consumo de drogas incontrolado, en algunas de las personas que alcanzan ese status.

El tema **“Concierto para ellos”** de Barón Rojo, menciona, en tono de homenaje, a algunos de los que llegaron a vivir esa “vida ideal” que no resultó serlo tanto: Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Bonham (Led Zeppelin), Brian Jones (Rolling Stones), Keith Moon (The Who) o Bon Scott (AC/DC). Sus muertes, directa o indirectamente, voluntariamente o no, estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol, barbitúricos u otras sustancias.

Así, la situación de los jóvenes amantes del rock frente al estilo de vida que llevan sus ídolos es un ejemplo de lo que Merton denominaba anomia, *la imposibilidad para ciertos individuos –en este caso, los jóvenes- de acceder a los medios que sirven para obtener los fines establecidos socialmente, en función de sus aspiraciones.*

Como cantaba Bon Scott en AC/DC, **“It’s a long way to the top (if you wanna rock’n’roll)”**.

PARTITURA. “ESTRELLA DEL ROCK”.

Esta dinámica está diseñada para trabajar la elección de un estilo de vida saludable por parte de los adolescentes.

Breve descripción de la técnica:

Esta dinámica tiene como objeto:

- a) Facilitar un análisis de los diferentes factores que influyen en la elección de un estilo de vida.
- b) Ofrecer alternativas saludables frente a otras de riesgo.

El método de esta técnica es el siguiente:

Se divide en tres fases: análisis, puesta en común y conclusiones.

Para realizarla, se utilizará la canción “Richi, estrella del rock” de Asfalto.

Cada miembro del grupo reflexionará sobre los aspectos de su entorno que facilitan o dificultan un estilo de vida saludable. Se pone la canción para que todos la escuchen y traten de entender la historia que cuenta (5 minutos). Después, se divide al gran grupo en pequeños grupos y se reparten entre ellos los 10 trozos de la letra de la canción. Se les pide que analicen lo que dice y piensen en posibles alternativas (10 minutos).

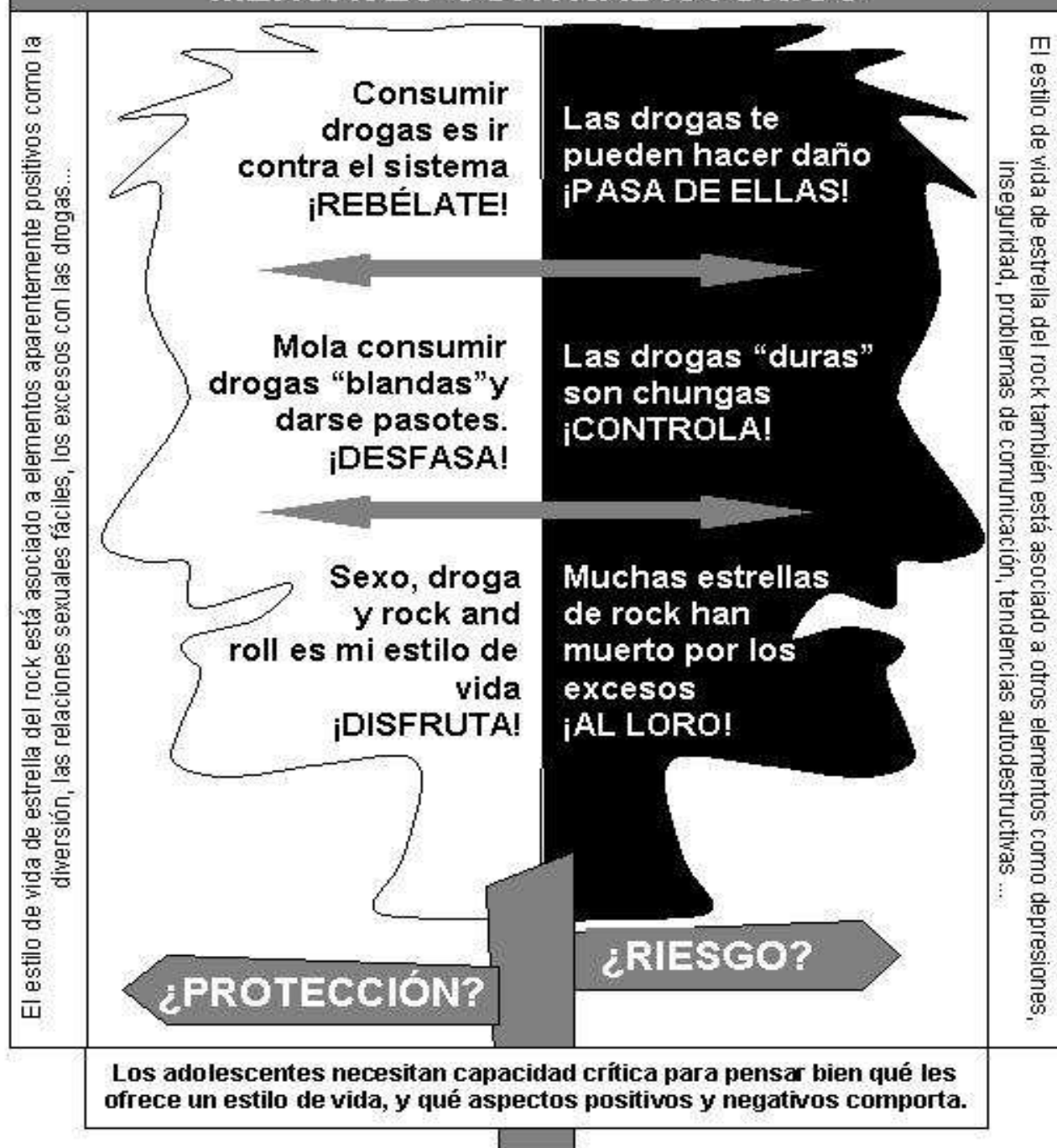
Posteriormente, se pone en común lo que dice su parte de la canción y las alternativas que han pensado, discutiendo si son elementos de protección o de riesgo para el consumo de drogas, promoviendo la valoración positiva de los primeros. Si se cuenta con pizarra, se pueden ir escribiendo y trazando flechas que los relacionen entre sí (30 minutos). Finalmente, se pide a los participantes que expongan sus conclusiones sobre el trabajo realizado y hagan una evaluación de la actividad.

“RICHÍ, ESTRELLA DEL ROCK” - ASFALTO	
Letra	Tema de discusión
Nació en el gran suburbio. Entre tango, maderas y cartón. Y polución...	Factores socio ambientales
Su madre hizo de todo y de su padre jamás se habló, ni comento.	Factores familiares
Richi fue creciendo entre rifles de cartón. Trenes de madera y mucha imaginación.	Factores socio ambientales y evolutivos
Cultura de calle y ropa de ocasión; siempre de ocasión. Despertó ...	Factores socioeconómicos
Pasó de ir al colegio y a los buitres de su barrio se unió y así empezó mientras le decían que cantando se lo hacía muy bien, si, más que bien.	Factores escolares Grupo de iguales
Así un día Richi una guitarra robó Fue su último atraco y por las calles cantó.	Conductas desadaptadas, relacionadas con los factores de riesgo
Solo deseaba ser estrella del rock. Estrella del rock. Del rock ... Estrella del rock, Richi ... tu puedes ser siempre. (X2) Tu puedes ser como un Dios ...	Planes de futuro Sobre valoración del estilo de vida de la estrella de rock
La calle por escenario y por focos las luces de neón de la ciudad. La gente le aplaudía hasta que un día entusiasmó a un productor que se acercó.	Cercanía del sueño: la cara positiva del riesgo
En aquel momento alguien le reconoció, gritó ... ¡Es un ladrón...! la poli lo ligó	Vuelta a la realidad: la cara negativa del riesgo
Pidió perdón a todos y prometió volver como estrella del rock. Estrella del rock... Estrella del rock, Richi ... tu puedes ser siempre.	El sueño ¿seguirá vivo?

VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

LAS DOS CARAS DEL ROCK

MENSAJES CONTRADICTORIOS

TRACK12; Creatividad a través del jazz: Creatijazz

(Ismael Pantaleón. Experto en creatividad)

El primer recuerdo que tengo sobre el jazz son los conciertos que retransmitía de madrugada la televisión desde Vitoria o San Sebastián. Estos recuerdos vienen a mi memoria cuando me dispongo a jugar haciendo analogías entre el jazz y la creatividad. Al pensar en estos dos conceptos, encuentro varios paralelismos. Para describirlos nos bastará la definición que propone Mihaly Csikszentmihalyi : **“La creatividad...,es un proceso por el cual dentro de la cultura resulta modificado un campo simbólico”(91)** . Según esta definición la creatividad tiene que ver con las cosas nuevas, las nuevas formas de trabajar en tiempo libre, etc. Pero evidentemente, ser capaz de hacer esto tiene un precio y aquí es donde comienzan nuestras analogías entre la creatividad y el jazz.

Para llegar a ser un virtuoso del jazz hay que conocerlo en profundidad. De la misma forma los monitores y monitoras que quieren transformar la realidad del tiempo libre han de conocer primero la disciplina en la que van a trabajar. La clave para innovar en vuestro trabajo reside en : trabajar, trabajar y trabajar, estudiar, compartir, conocer, practicar, vivir en profundidad y sobre todo disfrutar de vuestro trabajo.

Hace falta que te guste mucho lo que haces para dedicarle la atención y el esfuerzo necesario para conocerlo en profundidad.

Algo que me resultaba evidente viendo a aquellos músicos de mis recuerdos, era el placer que sentían haciendo música, esa sensación tan humana que somos capaces de reconocer al instante. Ese “fluir con su trabajo”, es algo fundamental para el desarrollo de la creatividad y es el combustible, la fuente de motivación que os va a permitir tener mejores ideas en vuestro día a día.

Cuando pienso en jazz, aparte de la imagen de los festivales televisados, viene a mi memoria la imagen cinematográfica de los clubes abarrotados de gente ensimismada escuchando con devoción a sus artistas favoritos. Creo que sin ese ambiente el jazz no sería lo mismo. De igual manera podemos hacer que el entorno que nos rodea favorezca la creatividad y alimente la “**chispa**” que encienda nuestra bombilla. Para ello es necesario que empecemos por cuestionarnos hasta que punto nuestra forma de trabajar, las características del espacio y el funcionamiento de nuestro equipo, nos ayudan o nos entorpecen a la hora de crear.

Este análisis de nuestro entorno no es un cuestionamiento crítico que pretenda ver solo aspectos negativos en todo lo que hacemos (seguro que hay muchas cosas que hacemos muy bien). Es un cuestionamiento creativo que nos ayude a descubrir, en medio de todas nuestras inercias, por qué hacemos las cosas de la forma en la que lo hacemos, y más importante aún, que nos ayude a comprender que esa forma de actuar no es ni la mejor, ni la única sino una de las múltiples formas posibles de hacer las cosas.

Por eso podemos y debemos contribuir a desarrollar nuestra creatividad y la de nuestros equipos, generando espacios y procesos más agradables y motivadores, que contribuyan a crear un ambiente más favorable para la creatividad. Una de las formas más asequibles para transformar ese ambiente, es el uso de la música. No dejes de ver las partituras.

Cuando escuchas jazz, puedes oír al solista improvisando, pero sientes detrás la fuerza del grupo que crea la base para que su música destaque aún más. Es emocionante escuchar la compenetración de un conjunto de jazz, escuchándoles, la música se convierte en el resultado de un precioso y emocionante trabajo en equipo.

Un equipo de monitores también puede “sonar” así de bien. Para crear juntos y juntas vamos a tener que trabajar con orden y disciplina, olvidando ciertos hábitos adquiridos por la inercia y fomentando en nuestros compañeros el uso de nuevas formas de trabajo grupal. Porque un equipo que quiera desarrollar al máximo su capacidad creativa tiene que trabajar en dos campos paralelos:

Por un lado, tiene que desarrollar la creatividad de sus miembros, generando espacios en los que cada persona sienta que se puede expresar con libertad y sin miedo a equivocarse.

Por otro lado, el equipo tiene que adquirir práctica en el uso de técnicas creativas y de herramientas que faciliten una mejor manera de reunirse, comunicarse, trabajar y crear juntos.

Prestar atención a todos estos aspectos e invertir de forma explícita en el desarrollo creativo de nuestro equipo, va a proporcionarnos a corto y medio plazo la capacidad para generar propuestas en tiempo libre, significativamente más creativas, que las que estábamos realizando hasta el momento.

Al mismo tiempo, Ser conscientes de estas mejoras va a traer consigo una mayor motivación de los monitores y una mayor autoestima grupal que va a permitir al equipo afrontar con seguridad nuevos y sugerentes retos.

PARTITURA. “LA CATA MUSICAL”

Esta técnica puede ayudarte a ir creando un ambiente motivador en el grupo, que ayude al equipo a cohesionarse, entrenar su creatividad e ilusionarse con el trabajo en común.

Breve descripción de la técnica

La idea es muy sencilla. Imagina los reproductores de CD'S que puedes encontrar en la sección de discos de un gran almacén. Allí puedes escuchar fragmentos de algunos discos, pero qué pasaría si desaparecieran las indicaciones y tuvieras que adivinar a que artista pertenece cada canción. Esta propuesta metodológica te ayudará a:

- a) Crear un ambiente motivador y divertido en el equipo
- b) Estimular la capacidad de sus miembros para imaginar y buscar alternativas.

El método de esta técnica es el siguiente:

Prepara de antemano una pequeña ficha, como la que puedes ver en la discografía. En ella tienes que indicar el título, intérprete y otros datos que consideres orientativos de algunos temas musicales.

Entrega una copia de esta ficha a cada uno de los participantes.

A continuación utiliza un reproductor de CD o un ordenador para reproducir los fragmentos musicales que previamente has tenido que recopilar para la sesión.

El juego consiste en intentar adivinar el título y el intérprete de los fragmentos que están escuchando. Para ello reproduce, de forma desordenada, los fragmentos musicales señalados en la ficha. La tarea de tus compañeros es relacionar correctamente cada tema escuchado con los datos que aparecen en su ficha. El jazz transmite sensaciones y emociones, esta puede ser la clave para adivinar el orden correcto.

Al finalizar “la cata”, darás las respuestas correctas y jugador/a, que tenga el mayor número de respuestas correctas, puede ser agasajado con un premio simbólico o ridículo que sorprenda y haga reír a los asistentes.

PARTITURA. “IMPROVISANDO”

Esta técnica es muy útil para ayudar al equipo en la búsqueda de alternativas o de ideas sobre un tema concreto. Es muy importante que antes de aplicar esta herramienta a vuestros problemas cotidianos, la utilicéis con pequeños ejemplos para familiarizaros con su funcionamiento.

Breve descripción de la técnica

Al igual que una banda de Jazz que elabora una nueva melodía, con esta técnica podrás afinar la creatividad de tu grupo de trabajo. A través de esta dinámica podrás:

- a) Facilitar al grupo la generación de ideas.

El método de esta técnica es el siguiente:

En primer lugar para esta técnica vamos a necesitar que alguien haga el papel de moderador/a o director/a de orquesta y que alguien tome nota para no perder ninguna idea.

El primer paso que debemos dar es describir de la manera más sencilla y clara posible el tema sobre el que queremos pensar; éste será nuestro “**foco creativo**”.

A continuación durante un par de minutos el grupo pensará de forma individual ideas para aportar, no importa lo absurdas que sean.

Después, y como si se tratará de un tema de jazz, cada uno tendrá dos minutos para exponer sus ideas, para realizar su “SOLO”, pasado ese tiempo el grupo en su conjunto intentará aportar ideas o comentarios que mejoren las ya expuestas. Esto puede durar otros dos minutos.

La técnica se irá desarrollando de esta manera, alternando intervenciones individuales con grupales, hasta que todo el mundo haya realizado su aportación.

Para el buen desarrollo de esta dinámica hay varias premisas fundamentales y que tenemos que tener muy en cuenta:

- No debe haber juicio en ningún momento, es el momento de producir ideas, no de validar su viabilidad.
- La persona que ejerza la dirección del juego debe medir los tiempos escrupulosamente para que todos tengan las mismas oportunidades, también debe velar porque no se entre en juicios y valoraciones.
- Es importante que todos los miembros del grupo se esfuercen por aportar aunque en un principio sientan que sus ideas no son valiosas, pueden servir para inspirar a sus compañeros.
- El número ideal de participantes para esta técnica es de 6 a 10 personas, si tenemos un grupo mayor se pueden subdividir en dos grupos o más.

Después de la generación de ideas será el momento de recoger todo el material y valorar las ideas dividiéndolas entre aquellas que son realizables, las que no lo son a priori, pero tienen potencial en algún aspecto y las que definitivamente son absurdas o irrelevantes. Es interesante que todas las ideas que genere el grupo se recojan en un “Banco de Ideas”, aunque no hayan sido útiles en esta sesión pueden servir de inspiración para nuevos trabajos.

VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

LA CREATIVIDAD

Nos permite generar nuevas propuestas que mejoren nuestro trabajo como monitores y monitoras.

CUATRO ELEMENTOS PARA DESARROLLAR NUESTRA CREATIVIDAD

ORDEN Y DISCIPLINA

Hay que trabajar mucho y estar bien formado para generar propuestas que supongan una innovación en nuestro ámbito de trabajo.

Te tiene que gustar mucho lo que haces para que le dediques el tiempo necesario para crear algo verdaderamente diferente y valioso.

MOTIVACION

Un ambiente, rico, abierto, que recompense a las personas por tener ideas y que permita el error, es un espacio propicio para que la creatividad se desarrolle.

AMBIENTE

Trabajar en equipo requiere práctica y conocimientos, invertir de forma explícita en el desarrollo del equipo, mejora las capacidades creativas del

EQUIPO

LA CONJUNCIÓN DE ESTOS CUATRO ELEMENTOS NO TE GARANTIZAN EL ÉXITO, PERO TE ACERCAN BASTANTE A ÉL. RECUERDA QUE PARA ALCANZAR PROCESOS CREATIVOS LO MÁS IMPORTANTE ES:

TRABAJAR, TRABAJAR Y TRABAJAR

TRACK 13; Programación musical: Medley del pop, rock y canción de autor/a española

(Gustavo Sáez Rodríguez. Coordinador del Plan Joven de la MISSEM)

“Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes de un libro que de memoria me aprendí”(92)

En este “**track**” vamos a trabajar sobre la programación. Para trabajar esta ardua materia desde un punto de vista musical, hemos decidido trabajar en torno al POP-ROCK español desde los años 80 hasta la fecha. La razón para tomar este punto de partida no es gratuita. Un recopilatorio musical aglutina distintos estilos y los compacta en un mismo CD. La programación hace lo mismo. Compila todos los conocimientos y recursos con los que cuenta un monitor de tiempo libre y los pone al servicio de la imaginación, de una forma hilada, lógica y estructurada.

Por lo tanto a lo largo de este capítulo vamos a hablar de la creación, e incluso de la creación literaria, de la posibilidad de sentarnos frente a un ordenador, ante un papel, alrededor de una mesa junto con nuestros compañeros monitores y ser capaces de inventar. Inventar algo válido y útil capaz de mejorar la realidad, generar procesos de cambios y lo más importante capaz de educar. **“Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar”** (93)

Este es el momento más parecido a sentirnos poetas, a elaborar frases interconectadas, a plasmar nuestras ideas y ponerles música. Convertirnos en autores, **“Sobre los tejados se escapa la tarde. Humo de un cigarro que fuma Gardel. En el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel”**(94)

No es tan difícil sólo tenemos que tener las ideas y claras y buscar la inspiración **“que no arranquen los coches, que se detengan todas las factorías, que la ciudad se llene de largas noches y calles frías...”** (95)

Como en muchas canciones la programación plantea cambios, procesos de mejora en los colectivos con los que se pretende intervenir. En algunos estilos, como es de la canción de autor se convierte en una canción denuncia **“En pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual. Todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, viviendo fuera del rebaño”** (96) o en su defecto **“Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que a veces retumbaran las montañas y escucharais las mentes-social-adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrid los brazos, la mente y repartíos que sólo os enseñaron el odio y la avaricia y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas”** (97)

(92) *Buscando una luna. Ágila. Extremoduro* (93) *Viaje con nosotros. Bon Voyage. Orquesta Mondragón* (94) *Carbón y ramas secas. Arena en los bolsillos. Manolo García* (95) *Esta noche contigo. Esta boca es mía. Joaquín Sabina*(96) *La mala reputación. A por ellos que son pocos y cobardes. Loquillo y los trogloditas* (97) *Ama, ama, ama y ensancha el alma. Deltota. Extremoduro*

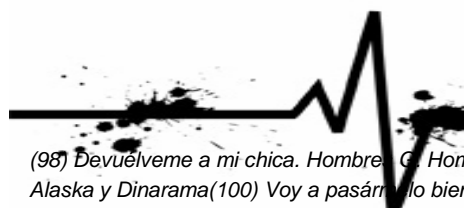
Es móvil, flexible, se adapta a los nuevos tiempos, a los procesos de cambio cotidianos que en nuestras vidas se producen, supera las contradicciones y pretende en términos absolutos mejorar la realidad en la que se interviene **“estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo en un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque la veo pasar, cuando se besan lo pasa fatal.... devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica” (98)**

Sin lugar a dudas la programación es el epicentro de nuestro trabajo, es el momento y el lugar en el que todas nuestras técnicas y recursos se vuelcan en un documento consensuado y compartido **“Sapos, culebras y bichos muertos, fuego, azufre y magnesio, todo mezclado en un cristal lo pongo a calentar dos horas y una más. Dientes, urracas y amuletos, ratas, raíces y esqueletos, todo mezclado en un crisol lo pongo a calentar dos horas y una más... Soy profesional, tengo carné de identidad” (99)**

Para que todo esto se lleve a cabo es necesario tener en cuenta diversas pautas, la primera de ellas es la de compilar todos los conocimientos con los que cuentas, y las experiencias vividas de manera que enriquezcas al grupo y te enriquezcas tú de él. Es importante estar dispuesto a nuevas ideas y distintas perspectivas, por lo tanto ponte tu mejor sonrisa y tu mayor ánimo **“hoy me he levantado dando un salto mortal, he echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas ha llegado al baño me he duchado y de despilfarrado el gel... porque hoy...algo me dice que voy a pasármelo bien” (100)**

Ten en cuenta a la hora de programar y especialmente cuando lo hagas con un grupo de compañeros que tienes que utilizar más que nunca, tu manual de habilidades sociales **“hago pájaros de barro y los hecho a bolar....” (101)**

Por último, otro aspecto relevante que te ayudará en el diseño de una programación socio- cultural, es la de buscar un espacio adecuado y óptimo en el que podáis trabajar de forma cómoda **“hawaii - Bombai son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Hawaii- Bombai son de los que no hay. Hawaii- Bombai me meto en el baño, le pongo sal y me hago unos largos.” (102)**

LA PARTITURA “COMPONIENDO”

Esta dinámica que te proponemos pretende orientar al grupo en los pasos y estructura que debe de tener una programación socio-cultural. Con esta técnica y de forma conjunta todo el equipo organizara cada uno de los pasos, compartiendo todo el proceso de forma lúdica.

Breve descripción de la técnica

La manera de llevar a cabo esta técnica, consiste en vincular canciones del POP – ROCK español a cada una de las partes que componen un programa, practicando de esta manera símiles musicales. Esta propuesta metodológica tiene claros beneficios:

- a) Promueve un ambiente agradable y divertido, minimizando el nivel de estrés y ansiedad en el que se encuentra un grupo ante la idea de plasmar todas las iniciativas y propuestas en un documento.
- b) Agudiza el ingenio y promueve el pensamiento creativo.

El método de esta técnica es el siguiente:

El método es sencillo. Basta con tener claro los pasos que conforman la programación (véase versión comprimida en MP3) y utilizar los símiles musicales que te proponemos. De esta manera sólo tenemos que separar las partes que componen la programación de las canciones propuestas, y colocarlas de forma desordenada, de manera que todo el grupo trabaje conjuntamente a la hora de darle cuerpo y estructura al programa. Es importante que todo el grupo escuche las canciones y que lo haga de forma desordenada, para que se generen espacios de discusión y momentos de diálogo para consensuar el orden adecuado.

Relación de canciones y fases de la programación

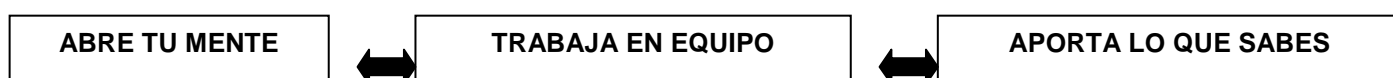
<i>Fase de la programación</i>	<i>Breve parte de la canción</i>
Análisis de la realidad	<i>“bonito, todo me parece bonito...”</i>
Fundamentación	<i>“yo soy un loco, que se dio cuenta, que el tiempo es muy poco...”</i>
Destinatarios	<i>“quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado..”</i>
Objetivos	<i>“creo que he visto una luz, al otro lado del río...”</i>
Metodología	<i>“lo estas haciendo muy bien, muy bien...”</i>
Organización	<i>“palabras más, palabras más, palabras menos”</i>
Actividades	<i>“en el mismo folio la lista de la compra y una canción...”</i>
Calendarización	<i>“quién me ha robado el mes de abril...”</i>
Recursos	<i>“tengo una moto estropeada, tengo un coche que no anda...”</i>
Difusión	<i>“cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo dulces sueños”</i>
Evaluación	<i>“que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel”.</i>

*Para acceder a cada uno de las canciones y saber el autor/a y el disco al que pertenecen, accede al apartado de **discografía**.*

VERSIÓN COMPRESIDA EN MP3

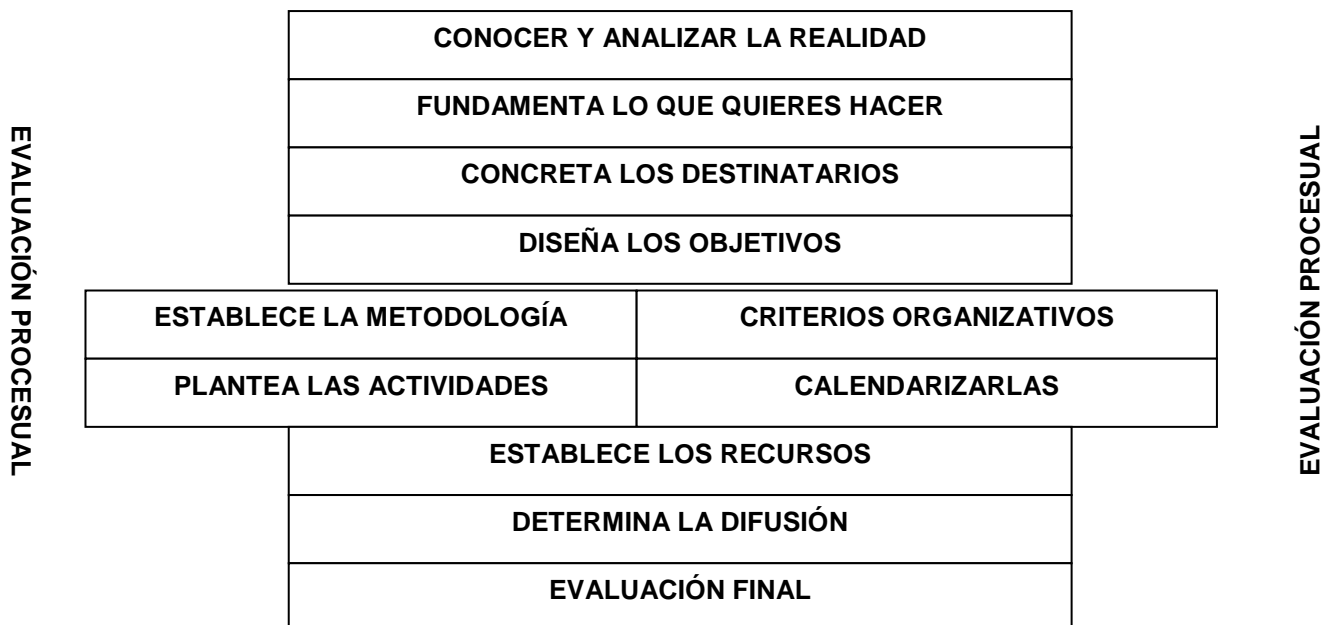
**HAZ MEMORIA.
COMPILA TODOS TUS RECURSOS Y CONOCIMIENTOS**

ELEMENTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE PROGRAMAR

PROGRAMAMOS PARA INTERVENIR, E INTERVENIR ES CAMBIAR LA REALIDAD

PASOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN

TRACK 14; La evaluación: Nuestros grandes éxitos

(Susana García Llanos. Técnica del Plan Joven de la MISSEM)

No hay navidad sino lo dice el Corte Inglés y sin dudarlo no hay navidad sin un Grandes Éxitos. ¿Quién no tiene en su casa un BOOM o un Ñ o un LO MEJOR DEL AÑO?, seguro que ya sean nuestros o de nuestros hermanos, de nuestros padres, etc. Todo el mundo lo ha tenido uno entre sus manos, ya sea original, grabado o del TOP manta. No obstante y si alguno no lo ha tenido os pregunto, ¿quién no ha tenido un recopilatorio de algún grupo y/o solista que nos gusta o gustaba?. Ahora si, ¿verdad?, ¿a qué ahora ya somos todos y todas?...

El último **track** de nuestro libro – disco, pretende comprimir a modo de resumen nuestros mayores éxitos.

Este hecho que para algunos será denostado ya que no tiene más finalidad que la económica y que además carece de sentido ya que agrupa estilos que a priori no tienen mucho que ver entre si. Para otros es de gran agrado, ya que consiguen comprimir todos los éxitos del año, grupo o solista que tanto nos gusta o gustaba y que a través de la remasterización de antiguos y nuevos hits nos traslada al pasado y en ocasiones mejores tiempos o momentos. Nos son verdaderamente válidos y útiles a la hora de echar el cierre a este manual que quizás en el futuro también se convierta en recopilatorio pudiéndose descargar a través del móvil, la PSP o vete tu a saber que nuevo medio tecnológico.

Si os parece y para centrar el tema, un recopilatorio debe de contar con nuestros mejores éxitos e incluir un nuevo tema (que nadie se piense que se ha perdido la vena creativa), por ello y atendiendo a estos criterios debemos de hacer un exhaustivo repaso por toda nuestra discografía. Si recordamos track pasados de este manual observaremos que hemos trabajado infinidad de estilos musicales que hemos vinculado a temáticas y herramientas necesarias para un monitor/a de tiempo libre. Estas temáticas, que al igual que los recopilatorios anuales carece a priori de sentido entre si, cuentan con un hilo común, son grandes éxitos anuales de cuál o tal grupo o solista. Por ello, nuestro recopilatorio que agrupa, flamenco, Reggetón, Jazz, Pop, Rock, Copla, Tango y hasta música Zíngara, cuenta con un nexo y es que a través de la unión de estos estilos y de las temáticas que hemos ido abordando seremos capaces de desarrollar mejor y al menos de una forma más lúdica y creativa nuestra labor como monitoras de tiempo libre.

Pero todo esto, que es importante, carece de sentido sin el último “tema”, la última letra, la canción final. Es lo que decíamos anteriormente, la nueva canción que sirve de reclamo al gran público para adquirir tal o cuál recopilatorio. Para nosotros este último **track** es el de la evaluación. Desde luego el más arduo y duro de todos pero posiblemente el más importante.

Al igual que las grandes discográficas debemos de analizar el mercado para valorar si el próximo lanzamiento de nuestro recopilatorio tendrá el impacto deseado (PROGRAMACIÓN), pero también es de vital importancia conocer si el impacto ha sido el previsto.

El caso de los monitores y en general en el campo de la animación sociocultural, la labor centrada en el análisis del impacto y en la evaluación constante y continuada de nuestras acciones es una tarea que dejamos aparcada, ya sea porque entendemos que es labor de los jefes, porque no hay tiempo o realmente porque nos cuesta horrores analizar nuestro trabajo, asumir las críticas y entender que lo que hacemos lo podemos hacer mejor y en ocasiones de otra forma.

Asumir ese espíritu auto-crítico, no es una labor de un día, así que debemos de entrenarnos y ser constantes para asumir este criterio evaluador como un elemento relevante e importante en nuestra cotidianidad.

También es importante que lo hagamos bien, ¿os imagináis un recopilatorio basado en los fracasos anuales del año?, o ¿un recopilatorio de un grupo que nadie conozca?, indudablemente sería un fracaso. Cuando se hace un recopilatorio, se hace con grandes éxitos, se hace bien. De la misma manera, nosotros a la hora de “recopilar” nuestras acciones a través de la evaluación debemos de hacerlo muy bien. Tenemos que asumir y entender que a la hora de evaluar hay que profundizar en nuestras actuaciones, en nuestras actitudes y aptitudes, de un modo crítico y positivo. A través de una buena evaluación seremos capaces de decidir que HIT (actividad), es merecedora de ser recopilada y cuál no lo es.

La evaluación, nos mostrará nuestros éxitos y fortalezas y sacará a la luz aquellos aspectos en los que flojeamos y en los que debemos de mejorar. Por ello es necesario que seamos disciplinados y constantes ya que hay que evaluar permanentemente, todos los procesos y todos los momentos. De nada sirve evaluar únicamente al final de nuestras actuaciones cuando ya no tengamos solución para aquellas cosas que no han salido como preveíamos.

LA PARTITURA “EL GRAN ÉXITO DEL VERANO”

La partitura que te proponemos tiene como objetivo elaborar y poner en marcha una dinámica o actividad que después de bien programada sea adecuadamente evaluada. De manera que nos garantice su éxito y sea merecedora de pertenecer a un “buen” recopilatorio, como nuestro *gran éxito del verano*

Breve descripción de la técnica

La manera de llevar a cabo esta técnica, consiste en asumir y entender que, para evaluar debemos de programar y diseñar nuestras acciones y actividades desde una perspectiva evaluativa. Es decir, cuando nos sentemos con nuestros compañeros (e incluso nosotros mismos) a diseñar nuestra nueva actividad, debemos de pensar que debe de ser evaluable, controlada y contrastada. Por otro lado tenemos que tener diseñados y pensados los momentos que vamos a dedicar a la evaluación, que deben de ser constantes y permanentes.

Esta propuesta nos ayudará a:

- a) Protocolizar nuestro trabajo, dándole calidad y continuidad.
- b) Conocer el éxito de nuestro trabajo o las mejoras que son necesarias de aplicar para mejorarlo.
- c) Poder elaborar un “gran éxito del verano”, con garantías reales de que lo es.

El método de esta técnica es el siguiente:

Para desarrollar esta técnica nos vamos a trasladar a un espacio en el que tú con tus compañeros te encuentres diseñando una actividad de la que podemos denominar “ESTRELLA”, ya sea para un grupo, para un día puntual o para un campamento. Estáis por lo tanto, diseñando vuestro SUPER HIT, que evidentemente tiene que ser un éxito y un gran superventas.

Para diseñar un gran éxito tenemos que tener claros tres aspectos fundamentales:

1. *Contar con una música pegadiza (Objetivos)*
2. *Estríbillo sencillo y repetitivo, interesante incluir un baile que se aprenda fácilmente (Metodología)*
3. *QUE SE PUEDA CONTRASTAR EL IMPACTO EN EL MERCADO (Evaluable)*

Entendiendo estas claves (que ya te habíamos nombrado en el capítulo de programación) estamos en disposición de elaborar nuestro gran HIT.

Una vez desarrollado pasamos a la tarea de ponerlo en marcha, sacarlo al mercado (realizarla e implantarla con nuestros menores y jóvenes). Este paso es fundamental ya que nos ofrecerá las herramientas suficientes para poder evaluar y conocer realmente si nuestra propuesta se convertirá o no en un GRAN ÉXITO DEL VERANO.

Los pasos para conocer si el éxito previsto se ajusta al éxito alcanzado nos lo dará un adecuado análisis de distintos elementos. A esto los llamaremos, INDICADORES DE EVALUACIÓN y su uso constante y metódico nos permitirá incorporar continuamente nuevos “temas” a nuestro gran RECOPILETORIO.

Para poder filtrar nuestra actividad a través de los indicadores de evaluación necesitaremos tres aspectos elementales:

1. Un lugar donde nos encontremos cómodos y cómodas.
2. Poner música (a ser posible de un recopilatorio del gusto de todo el grupo y aun volumen razonable)
3. Abrir la mente y estar dispuestos a ser autocríticos

Con todos estos elementos perfectamente armonizados repasaremos la actividad desarrollada a través de los siguientes ítems:

- ✓ **Descripción**, nivel de audiencia del HIT (*grado de participación en la actividad*)
- ✓ **Responsable**, medios de comunicación, radio, TV, Internet (*que monitor/a, educador/a, animador/a es el/la responsable de evaluar la actividad*)
- ✓ **Periodicidad para medirlo**, permanencia en el Top Ten de ventas (*al finalizar la actividad*)
- ✓ **Ratio**, número de semanas que permanece el HIT en el Topo Ten (*número de participantes en relación al número total de convocados para realizar la actividad*)
- ✓ **Nivel de detalle**, el nivel de audiencia se mide a través de número de descargas a móviles, descarga de Internet, ventas (*rentabilizar al máximo la actividad diseñada*)
- ✓ **Medidas correctoras e iniciativas**, campañas de marketing, firmas de discos (*refuerzo de difusión de la actividad en puntos estratégicos, mailing a destinatarios potenciales de la actividad*)
- ✓ **Fuente**, sello discográfico, share (*el equipo que desarrolle la actividad*)
- ✓ **Meta**, alcanzar al menos una vez durante el verano el número 1 (*lograr la participación de al menos el 80% de las personas convocadas a nuestra actividad*).

De esta manera y si analizamos adecuadamente todo nuestro trabajo contaremos medios más que suficientes para determinar si nuestra actividad merece ser repetida, recordada y por tanto catalogada como **UN GRAN ÉXITO**.

VERSIÓN COMPRIMIDA EN MP3

EVALUAR

LAS ACTIVIDADES

LOS PROCESOS

EL GRUPO/EL EQUIPO

PROGRAMAR CON PERSPECTIVA EVALUATIVA

CUANDO
CON QUIÉN
COMO

CONTINUA Y CONSTANTEMENTE
CON TODOS. EQUIPO Y DESTINATARIOS

LA EVALUACIÓN
NOS MUESTRA LA
REALIDAD DE LO
REALIZADO Y
APORTA CALIDAD A
NUESTRAS
INTERVENCIONES

ELABORANDO INDICADORES DE
EVALUACIÓN DE CADA OBJETIVO:

Cada indicador de evaluación recoge los
siguientes ítems:

- ✓ Descripción.
- ✓ Responsable.
- ✓ Periodicidad para medirlo.
- ✓ Ratio.
- ✓ Nivel de detalle.
- ✓ Medidas correctoras e iniciativas
- ✓ Fuente (quién nos va a dar los datos)
- ✓ Meta

UNA BUENA EVALUACIÓN NOS PERMITIRÁ HACER UN BUEN "GRANDES ÉXITOS" O UN GRAN RECOPILOTORIO

BIBLIOGRAFÍA Y DISCOGRAFÍA

TRACK 1. METODOLOGÍA

Bibliografía

- Inmaculada Gómez Chica. “Programación Didáctica. Educación Secundaria Obligatoria. Curso 06/07”.
- Virginia Borrero Gaviño. “El Flamenco en la Educación Musical”. Edit.: Escuela Abierta, 6.
- Antonio y David Hurtado Torres “El arte de la escritura musical flamenca, reflexiones en torno a una estética. Edit.: Colecciones bienal flamenco 2000.
- Manuel Ríos Ruiz “Introducción al cante flamenco”. Edit.: Istmo.
- Donald Grout y Claude Palisca. “Historia de la música occidental vol. I y II”. Edit.: Alianza editorial.

Discografía

Partitura: “NOSTALGIAS”

CANCIÓN	DISCO	AUTOR/A
Nostalgias.	Tomo y Obligo	Pepe de Lucía
Tangos del fuego	New Flamenco Sound.	Chano Domínguez.
Chiringo	Mi Camino.	Paco Serrano.

Otros recursos discográficos:

DISCO	AUTOR/A
Antología Inédita	Camarón.
Ziryab	Paco de Lucía
Nosotr@s	Rey Heredia 21
La leyenda del tiempo	Camarón
Tomo y Obligo	Pepe de Lucía
New Flamenco Sound	Chano Domínguez.
Mi Camino	Paco Serrano
Paseo de los castaños	Tomatito

TRACK 2. HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Bibliografía

- Ballester Arnal, Rafael; Gil Llario, Mª Dolores (2002): **Habilidades sociales: evaluación y tratamiento**. Síntesis. Madrid.
- Bandura, Albert (1987): **Pensamiento y acción: fundamentos sociales**. Martínez Roca. Barcelona.
- Caballo, V. (1999): **Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales**. España. Siglo XXI
- Costa Cabanillas, Miguel; López Méndez Ernesto (1991): **Manual para el educador social**. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.

Discografía

Partitura: “VAMOS A VER ESTO, COMO LO ARREGLAMOS”

CANCIÓN	AUTOR/ES
Pena y alegría del amor	R. De León
La Parrala	León / Valerio / Quiroga
Proclamación de la copla	A. Burgos / C. Cano.
Yo soy esa	Quintero / León / Quiroga.
Cinco farolas	Ochaita / Valerio / Solano.
Yo soy esa	Quintero / León / Quiroga
Cárcel de oro	Quintero / León / Quiroga.
Te lo juro yo	León / Quiroga
Tatuaje	León / Valerio / Quiroga.
Tu eres mi marío	R. De León.
La Parrala	León / Valerio / Quiroga
Soy minero	R. Perelló
La bien pagá	R. Perelló.
Candelaria la del puerto	Quintero / León / Quiroga.
La Zarzamora	Quintero / León / Quiroga

TRACK 3. COEDUCACIÓN

Bibliografía

- García García, Pilar / Setién González, Paloma **De otra manera**. Cuadernos de educación de adultas. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia/Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.
- Instituto Vasco de la Mujer, 1993.**Cómo elaborar y seleccionar materiales coeducativos**. País Vasco.
- Instituto de la Mujer, 2.000 **Mujeres Jóvenes**. Guía de Prevención de Violencia de Género.

Discografía

Partitura: ¿NOS RECONOCEMOS?

EXTRACTO	AUTOR/A	DISCO	CANCIÓN
“Mi corazón lo anestesiaron, ya no quiere reír ni soñar...”	Ivy Queen.	Sentimiento	Corazón Anestesiado
“Te he querido te he llorado baby Y la vida te he entregado Y tu te burlas de mi, me haces sufrir...”	Ivy Queen	Flashback	Te he querido, te he llorado
“Quiero que sigas siendo parte de mi sin ti no quiero mi vida seguir me doy cuenta...”	Glory	Glou - Glory	Te Vas
“Repórtense Que quiero ver como uno a uno caen...”	Don Omar	King Of Kings - Don Omar	Reportense
“Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo...”	Vico C	Desahogo - Vico C	Desahogo
“Hoy es noche de sexo voy a devorarte nena linda hoy es noche de sexo...”	Aventura, Wisin y Yandel	Pal'mundo	Noche de sexo

TRACK 4. INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES

Bibliografía

- Vega, A. (1989): **Pedagogía de Inadaptados sociales**. Madrid. Narcea.
- Quintana Cabanas, J.M. (1984): **Pedagogía Social**. Madrid. Dykinson.
- Paúl Ochotorena, J. de; Arruabarrena Madariaga, M.I. (1996): **Manual de Protección Infantil**. Barcelona. Masson.
- Gracia Fuster, E.; Musitu Ochoa, G. (1993): **El maltrato Infantil. Un análisis ecológico de los factores de riesgo**. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales.
- González, E. (1996): **Menores en Desamparo y Conflicto Social**. Madrid. CCS.
- Valverde Molina, J. (1988): **El proceso de Inadaptación Social**. Madrid. Popular.
- Melendro Estefanía, M. (1998): **Adolescentes Protegidos**. Madrid. Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Discografía

Partitura: “REPRESENTANDO” y “SUPERNATURAL”

AUTOR/A	DISCO/ CANCIÓN.
El club de los poetas violentos	Madrid zona bruta.
El club de los poetas violentos	La saga continúa.
El club de los poetas violentos	Grandes planes.
Siete notas siete colores	Hecho es simple.
Siete notas siete colores	77
Meko y krazé	Ak-47
Elio Toffana	Jóvenes bajo presión.
Meswy	Tesis Doctoral.
Hermanos Herméticos	Nadie que me quiera.
Chirie Vegas	Pasión gamberra
Krs-one	Return to de boom bap.
Otro nivel	Esfuerzo = Recompensa.
Varios autores.	Rappin Madrid.

TRACK 5. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Bibliografía

- Gillezeau, Patricia. (2003) Ética, gestión municipal y desarrollo sustentable Universidad del Zulia. VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 de octubre de 2003.
- Naredo, J. M. (1996) Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. Primer catálogo español de buenas prácticas. Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Madrid, España.
- Bellamy, David y otros. (1991) Salvemos la Tierra. Madrid: Ediciones Aguilar, Obra de carácter divulgativa sobre los problemas medioambientales.
- Bilbao, A. y otros. (1994) Desarrollo, pobreza y medio ambiente. Madrid: Ediciones Talasa, 1994. Obra divulgativa sobre el desequilibrio entre países ricos y pobres.
- Drago, Tito. (1990) El futuro es hoy: reflexiones sobre medio ambiente. Madrid: Cruz Roja Española. Obra divulgativa que repasa los problemas ambientales más importantes; bibliografía.
- Gribbin, John. (1987) El planeta amenazado. Madrid: Ediciones Pirámide. Reunión de artículos sobre los distintos problemas ambientales del planeta.
- Tobías, M. (1996) El hombre contra la tierra. Población y biosfera al final del milenio. Barcelona: Ediciones Flor del Viento. Obra de carácter divulgativa.
- Tapia, F. y otros. (1995) Medio ambiente: ¿alerta verde? Madrid: Editorial Acento, 1995. Obra de divulgación sobre desarrollo y gestión ambiental.

Discografía

Partitura: “PONTE CÓMODO”

ESTILO	AUTOR/A	DISCO	CANCIÓN
INDUSTRIAL	Paco Pil	Energía positiva	Johnny Techno- Ska
CHILL - OUT	Chambao	Pokito a Poko	Pokito a Poko

TRACK 6. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

Bibliografía

- Elzo Imaz, Javier (2003): **Más allá del botellón: análisis socioantropológico del consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes.** Agencia Antidroga, Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid.
- Funes Artiaga, Jaume (1990): **Nosotros, los adolescentes y las drogas.** Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
- Kundera, Milan (1985): **La insoportable levedad del ser.** Tusquets Editores S.A. Barcelona.
- Núñez Pérez, Violeta María (1990) **Modelos de educación social en la época contemporánea.** PPU. Barcelona.

Discografía

Partitura: “SUEÑOS EN CLAVE DE TANGO”

CANCIÓN	AUTOR/ES
Volver	Carlos gardel
Alma de bohemio	Carlos gardel
A mi no me den consejos	Juan andrés caruso
Quién más, quien menos	Enrique santos discépolo
Adiós nonino	Astor piazzolla
Tríptico	Gotan proyect
El borde	Carlos cutaia

TRACK 7. EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Bibliografía

- Colectivo Amani “**Educación Intercultural. Análisis y resolución de conflictos**”.. Edit. Popular.
- “**Técnicas participativas de Educación Popular I**”. Edit. Popular.
- “**Técnicas participativas de Educación Popular II**”. Edit. Popular.
- AGUADO ODINA, Mª Teresa “**Educación multicultural: su teoría y su practica**”.. Cuadernos de la UNED N° 152.
- JULINANO, D “**Educación intercultural, Escuela y Minorías Étnicas**”. Edit. Eudema.

Discografía

Partitura: “LOS COMPOSITORES”

ROL QUE REPRESENTA	AUTOR/A	DISCO	CANCIÓN
David	Loquillo y los Trogloditas	A por ellos que son pocos y cobardes	La Matare
Abdul	Khaled	Kenza.	Melha

TRACK 8. SEXUALIDAD

Bibliografía

- Efigenio Amezúa (2001) N°107-108.- Monográfico: (extra-doble) **Educación de los sexos: la letra pequeña de la educación sexual.** Edit. INCISEX
- Efigenio Amezúa. (1999). N°95-96.- Monográfico: (extra-doble) **Teoría de los sexos: la letra pequeña de la sexología.** Edit. INCISEX
- Carlos de la Cruz.(2002) **Educación de las Sexualidades: los puntos de partida de la educación sexual.** Cruz Roja Juventud.
- Carlos de la Cruz y Silberio Sáez (2003). **Prevención del VIH/SIDA: claves educativas.** Cruz Roja Juventud.

Discografía

Partitura: “EL PESADO Y LA PESADA”

CANCIÓN	DISCO	AUTOR/A
Corazón Partío	Más	Alejandro Sanz
Sin ti no soy nada	Estrella de Mar.	Amaral
Son de Amores	Andy y Lucas	Andy y Lucas
Devuélveme la vida	Antonio Orozco	Antonio Orozco.
Te regalo	Baute	Carlos Baute
Cuando tú vas	Chenoa.	Chenoa
¿Dónde?	Nada más	Conchita
Antes que ver el sol	Esta mañana y otros cuentos	Coti.
Ave María.	Corazón Latino.	David Bisbal.
Quién me iba a decir.	Premonición.	David Bisbal.
Cuando Hacemos el Amor	Cuando Hacemos el Amor.	David Bustamante.
Volver a disfrutar.	Estados de ánimo.	El Canto del Loco.
Esta Soy yo.	El sueño de Morfeo.	El sueño de Morfeo.
No te escaparás	Peligrosamente Juntos.	Hombre G.
Solo otra vez	Hombres G.	Hombres G.
Amor se llama el juego	Física y Química.	Joaquín Sabina.
Cuando vuelve el amor.	Vestidos de Domingo.	La cabra mecánica.
Toda.	Esta vez.	Malú
El Muelle de San Blas	Sueños Líquidos.	Maná.
Maldigo, Bendigo.	Entenderás.	Manu Tenorio.
Saber de ti.	Entenderás.	Manu Tenorio.
Miedo	Sopa Fría.	M-Clan.
Mujer contra mujer.	Descanso dominical.	Mecano.
Me han vuelto loca.	Auténtica	Merche.
Dame	RBD.	RBD.
Ciega Sordomuda.	Dónde están los ladrones.	Shakira.
No	Fijación Oral.	Shakira.

TRACK 9. EXPRESIÓN MUSICAL

Bibliografía

- AKOSCHKY, J. (1988): **Cotidiáfonos. Instrumentos sonoros realizados con objetos cotidianos.** Buenos Aires, Ricordi Americana.
- BENNET, R. (1998): **Investigando los estilos musicales.** Madrid, Akal.
- BENNET, R. (1999): **Los instrumentos de la orquesta.** Madrid, Akal.
- COCHRAN-SMITH, M.; LYTTLE, S. L. (2002): **Dentro/fuera. Enseñantes que investigan.** Madrid, Akal.
- CRIPPS, C. (1999): **La música popular en el siglo XX.** Madrid, Akal.
- EISNER, E. W. (1987): **Procesos cognitivos y currículum. Una base para decidir lo que hay que enseñar.** Barcelona, Martínez Roca.
- GARDNER, H. (1994): **Inteligencia musical.** En **Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples (2ª edición).** México, Fondo de Cultura Económica.
- HEMSY DE GAINZA, V. (1964): **La iniciación musical del niño.** Buenos Aires, Ricordi Americana.
- HEMSY DE GAINZA, V. (1983): **La improvisación musical.** Buenos Aires, Ricordi.
- HIDALGO, J. (1979). **Cancionero popular infantil español.** Madrid, Carmona
- HOWARD, J. (2000): **Aprendiendo a componer.** Madrid, Akal.
- MCCALLION, M. (1998): **El libro de la voz.** Barcelona, Urano.
- PAYNTER, J. (1999): **Sonido y estructura.** Madrid, Akal.
- SANUY, M.; GONZÁLEZ SARMIENTO, L. (1969a): **Orff-Schulwerk: Música para niños. Tomo I.** Madrid, Unión Musical Española.
- SCHAFER, R. M. (1965/1983): **El compositor en el aula.** Buenos Aires, Ricordi Americana.
- SCHAFER, R. M. (1967/1982): **Limpieza de oídos.** Buenos Aires, Ricordi Americana.
- SCHAFER, R. M. (1970/1984): **Cuando las palabras cantan.** Buenos Aires, Ricordi Americana.
- TUTT, D. (1998): **Primeros ejercicios musicales.** Madrid, Akal.

Discografía

Partitura: “EL INICIO”, “EL NUDO” y “EL DESENLACE”

Estos discos basados en los musicales que a continuación se detallan, sirven no exclusivamente para el desarrollo de las técnicas propuestas y la invención de otras dinámicas, sino como un listado de musicales y autores que pueden aportar un soporte sólido y un comienzo para explorar la expresión musical propia.

Para una profundización en estos temas, es interesante que antes de usarlas como herramienta de trabajo y de fomento de la creatividad, cada monitor/a pueda visionar estas películas y no sólo escuchar los contenidos de los discos. Así conocería las historias que cuentan y podría guiar al grupo de trabajo hacia diferentes escenarios imaginarios.

MUSICAL	COMPOSITOR	LETRAS
West Side Story	Leonard Bernstein	Stephen Sondheim
Annie	Charles Strousse	Martin Charnin
La bella y la bestia	Alan Menken	Howard Ashman
Cabaret	John Kander	Fred Ebb
Cats	Andrew Lloyd Webber	T. S. Eliot
Chicago	John Kander	Fred Ebb
El violinista sobre el tejado	Jerry Bock	Sheldon Harnick
Grease	Jim Jacobs	Jim Jacobs
Hair	Galt MacDermot	Jerome Ragni
Jesucristo Super Star	Andrew Lloyd Webber	Tim Rice
Los miserables	Claude Michele Schonberg	Herbert Kretzmer
La pequeña tienda de los horrores	Alan Menken	Howard Ashman
El fantasma de la Ópera	Andrew Lloyd Webber	Charles Hart
Sonrisas y lágrimas	Richard Rodgers	Oscar Hammerstain II
Miss Saigón	Claude Michele Schonberg	Richard Maltby Junior
El rey León	Elton John y Tim Rice	Elton John y Tim Rice
Tommy	Pete Townshend	Pete Townshend
Mary Poppins	Richard M. Sherman	Richard M. Sherman
Moulin Rouge	Craig Armstrong	Craig Armstrong
Hedwig and the hungry inch	Stephen Trask	Stephen Trask
El muro	Roger Waters	Roger Waters
Cantando bajo la lluvia	Nacio Herb Brown	Arthur Freed
The rocky horror picture show	Richard O´brein	Richard O´brein

TRACK 10. EXPRESIÓN CORPORAL

Bibliografía

- Gerda, Alexander. "**La Eutonía**", Edit. Paidós
- F.Matthias, Alexander. "**La Resurrección del Cuerpo**", Edit. Estaciones.
- Clebert, Jean-Paul. (1986), "**Los gitanos**". Barcelona: Orbis, . Recorrido por la historia del pueblo gitano, con prólogo del antropólogo Julio Caro Baroja.
- Feldenkrais, Moshe. "**Autoconsciencia por el movimiento**", Edit. Paidós
- Park, Glen. "**El Arte del Cambio**", Edit Libro Guía
- Peck, Skott. "**Una nueva psicología del amor**", Edit. Emecé
- Romero Martin, María Rosario. "**Los contenidos de la expresión corporal**" en www.educa.aragob.es
- VV.AA.:(1989) "**Cultura gitana. propuestas para un trabajo intercultural en la escuela**". Valencia: consellería de cultura, educació i ciencia.

Discografía

Partitura: "COMUNICANDO SIN HABLAR" e "IMAGINANDO SIN PENSAR"

Para el desarrollo de las técnicas propuestas y la invención de otras dinámicas, ofrecemos un listado de canciones y autores que pueden inspirar cualquier trabajo de expresión corporal. La música zíngara es un estilo que llega directamente al alma impregnando con su fuerza los movimientos de las personas. Por ello no se propone una canción determinada para cada dinámica sino que se ofrecen estos álbumes para ser escuchados y para que el monitor decida cuál de estas canciones mágicas le inspiran en su trabajo diario.

Aún así, para un ejercicio relajado la canción "Ederlezi" o "American dreamer" del disco Ederlezi son recomendable, y para el trabajo de escenas y movimiento más activas cualquier canción del disco Karmen o Baro Biao.

AUTOR/A	DISCO
Taraf de Haïdouks	Dumbala Dumba
Kuberti	Music of Albania's Gypsies
Goran Bregovic	Ederlezi
Goran Bregovic	Kayah i Bregovic
Goran Bregovic	Karmen
Goran Bregovic	Arizona Dreams
Fanfare Ciocarlia	Baro Biao
Gypsie Queens	Flammes du coeur
Emir Kusturika and the no smoking orchestra	Unza unza time
Varios	Lépopée tzigane – Road of the gypsies
Esmá Redzepova and Stevo Theodosievski ensemble	Queen of the gypsies
Les Grandes voix bulgares	Choeur mixte, choeur d'hommes, choeur de femmes de Sofia
Varios	Los balcanes y el cáucaso

TRACK 11. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

Bibliografía

- Merton, Robert K. (1980), “**Ambivalencia sociológica y otros ensayos**”. Espasa-Calpe.
- Funes, Jaume (1990). “**Nosotros, los adolescentes y las drogas**”. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
- Becoña, Elisardo (1998). “**Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas**”. PNsD, Ministerio del Interior. Madrid

Discografía

CANCIÓN	ESTRELLA(S)
Sex and drugs and rock'n'roll	Ian Dury & the Blockheads
Cocaine	J.J. Cale
Brown sugar	Rolling Stones
The needle and the spoon	Lynyrd Skynyrd
Snowblind	Black Sabbath
La raya	Obús
Cannabis	Ska-P
Un caballo llamado muerte	Miguel Ríos
Frío	Alarma
No te enganches	Banzai
Ginebra seca	Burning
Vamos muy bien	Obús
It's a long way to the top (if you wanna rock'n'roll)	AC/DC
Concierto para ellos	Barón Rojo
Richi, estrella del rock	Asfalto

TRACK 12. CREATIVIDAD

Bibliografía

- Csikszentmihalyi, Mihaly. (1998). **Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención**. Paidós Ibérica. Barcelona.
- Einstein, P. (1977). **"El poder de la intuición"**, Editorial Integral. Barcelona.
- Gardner, H. (1993). **"Mentes creativas"**, Paidós editorial. Barcelona.
- Guilford, J.P. Y OTROS. (1983) **"Creatividad y Educación"**, Paidós Educador. Buenos Aires.
- Goleman, D., Kaufmann. P. y Ray, M. (1992). **"El espíritu creativo"**, Vergara. Buenos Aires..
- Michalko, Michael. (2001) **"Thinker toys. Cómo desarrollar la creatividad en la empresa"**. Gestión 2000. Barcelona.
- Osborn, A. (1993). **"Imaginación Aplicada"**, Creative Education Foundation Press. Buffalo.
- Sternberg, R. (1997). **"La Creatividad en una cultura conformista"**, Paidós ciencias sociales. Barcelona.

Discografía

Partitura: "LA CATA MUSICAL" e "IMPROVISANDO"

TEMA	INTERPRETES	AÑO
"Alabama"	John Coltrain, John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones	1963
"Take five"	Dave Brubeck Quartet	1961
"Jazz Crimes "	Joshua Redman Elastic Band	2002
"Salt Peanuts"	Dizzy Gillespie	1947
"Uptown Up"	Maceo Parker	1998
"Groovin' High"	Charlie Parker	1945

TRACK 13. PROGRAMACIÓN

Bibliografía

- García, Gustavo. RAMÍREZ NAVARRO J. Manuel **“Diseño y evaluación de proyectos sociales”**. Edit.: Libros Certeza.
- Hayes. S **“Evaluación de proyectos de desarrollo”**. Edit.: Edica.
- Cohen. E **“Evaluación de proyectos sociales”**. Edit.: Siglo XXI
- Insa. Alba. J.R. **“Gestión de sistemas para Servicios socio educativos y culturales”**. Edit.: Libros Certeza.
- De Bono, Edward **“Seis sombreros para pensar”** Edit: Ediciones Granica

Discografía

Partitura: “COMPONIENDO”

EXTRACTO	AUTOR/A	DISCO	CANCIÓN
<i>“bonito, todo me parece bonito...”</i>	Jarabe de Palo	Bonito	Bonito
<i>“yo soy un loco, que se dio cuenta, que el tiempo es muy poco...”</i>	Andrés Calamaro	Alta Suciedad	Loco
<i>“quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado..”</i>	Seguridad Social	Compromiso	Quiero tener tu presencia
<i>“creo que he visto una luz, al otro lado del río...”</i>	Jorge Drexler	Eco	Al otro lado del río
<i>“lo estas haciendo muy bien, muy bien...”</i>	Semen up	Lo estas haciendo muy bien	Lo estas haciendo muy bien
<i>“palabras más, palabras más, palabras menos”</i>	La cabra mecánica	Vestidos de Domingo	La lista de la compra
<i>“en el mismo folio la lista de la compra y una canción...”</i>	Los Rodríguez	Palabras más, palabras menos	Palabras más, palabras menos
<i>“quién me ha robado el mes de abril...”</i>	Joaquín Sabina	El hombre del traje gris	¿Quién me ha robado el mes de abril?
<i>“tengo una moto estropeada, tengo un coche que no anda...”</i>	Manolo Tena	¿Qué te pasa?	Sangre española
<i>“cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo dulces sueños”</i>	Celtas Cortos	Cuéntame un cuento	Cuéntame un cuento
<i>“que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel”.</i>	Joaquín Sabina	Noche de bodas	19 días y 500 noches

TRACK 14. EVALUACIÓN

Bibliografía

- Ventosa Pérez, Víctor. (2002). **“Desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales”**. Edit: CCS.
- Merino Fernández, José Vicente. (1997). **“Programas De Animación Sociocultural: Tres Instrumentos Para Su Diseño Y Evaluación”**. Edit: Narcea S.A. Ediciones.
- Martín González, María Teresa ; SARRATE CAPDEVILA, María Luisa . (1999). **“Evaluación y ámbitos emergentes en animación sociocultural”**. Edit: SANZ Y TORRES
- Ventosa Pérez, Víctor Juan. **“Evaluación de la animación sociocultural .Guía de orientación para animadores”**. Edit: Popular
- Ventosa Pérez, Víctor Juan; VEGA, Francisco J. **“Programar, acompañar evaluar”**. Edit: CCS

Discografía

Grandes éxitos

AUTOR/ES
“Disco Estrella”. (2007).
“Pioneer the album”. (2005).
“Tatuaje”. (2005).
“Una historia del Pop y el Rock en España”. (2005)
“Blanco y Negro Hit´s 07”.
“Los nº 1 de los 40”.

Recopilatorios

DISCO	AUTOR/A
“Cien gaviotas donde iran”. Un tributo a Duncan Du”.	Duncan Du y Varios artistas.
“Mecanografía”.	Mecano.
“The Platinum Collection”.	Queen.
“One”.	The Beatles
“The Singles”	Héroes del Silencio.

AYUDANOS A MEJORAR, sólo necesitamos que nos mandes un mail a la dirección test@elplanjoven.com contestando a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es tu entidad?
2. ¿Conocías la mancomunidad MISSEM y concretamente su servicio de Juventud. Plan Joven?
3. En una línea, ¿qué te ha parecido el manual?
4. Valora del 1 al 5 los siguientes aspectos:
 - 4.1. Calidad de los contenidos.
 - 4.2. Originalidad de los contenidos.
 - 4.3. Utilidad del manual.
 - 4.4. Presentación y maquetación.
5. Por último, ¿te gustaría recibir otras publicaciones e informaciones relativas al Plan Joven de la MISSEM?

Muchas gracias por contestar, de esta manera podremos ir mejorando en próximas publicaciones.

Los datos que se reciban a través de este cuestionario serán evaluados con el fin de garantizar la calidad de las acciones que desde el Plan Joven se desarrollan, así como alcanzar los objetivos propuestos en el marco del I Plan estratégico mancomunado de Juventud para los años 2008 – 2011.

LÍNEA EDITORIAL, PLAN JOVEN MISSEM

El servicio de juventud de la mancomunidad MISSEM (Ambite de Tajuña, Campo Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey y Villar del Olmo) y a través del diseño del I Plan estratégico de juventud mancomunado para los años 2008 – 2011, ha creado una línea editorial que pretende, acercar experiencias, recursos, ideas y plasmar el trabajo con jóvenes desde un servicio de juventud mancomunado y de ámbito rural a todos aquellos profesionales de lo social.

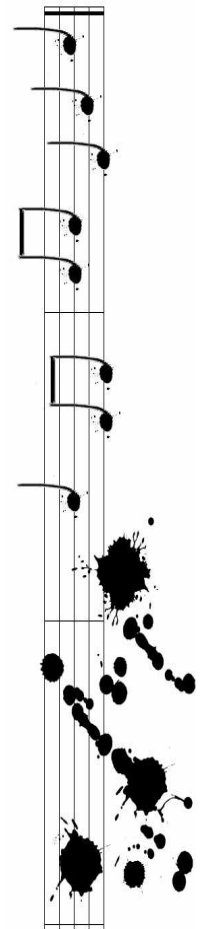
¿A quién no le gusta la música?, ¿quién no se emociona con tal o cual estilo musical?

Utilizando como recursos metodológico la música, este manual, orientado a monitores y monitoras de tiempo libre, animadores/as, educadores/as y todos aquellos que sintáis en vuestro interior la llamada de educar y transmitir a los demás. Pretende vincular y ofrecer recursos y herramientas educativas y didácticas en torno a las temáticas más relevantes y útiles para un profesional del trabajo con niños y jóvenes.

A través de él, y mediante un lenguaje ágil, sencillo y en ocasiones muy divertido y con un gran número de técnicas y recursos, realizareis un recorrido por distintos estilos musicales, copla, rock, flamenco, jazz, pop, fusión, cingara... A cada estilo le hemos querido dotar de contenido pedagógico buscando difundir el ritmo y la música como herramienta metodológica y promoviendo un estilo de trabajo educativo, creativo, original y novedoso.

Los co- autores/as de la publicación son profesionales experimentados y contrastados en cada una de las materias en las que han escrito, manteniéndose de esta manera el rigor y la calidad en los contenidos.

Esperamos que la propuesta metodológica, así como las técnicas y actividades que os proponemos os sean de interés y que a través de este manual os ayudemos en la difícil tarea de educar y dinamizar grupos de niños y jóvenes.

Promotores:

Patrocinadores:

Mancomunidad MISSEM.

Ayuntamiento de Ambite de Tajuña.

Ayuntamiento de Campo Real.

Ayuntamiento de Loeches.

Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes

Ayuntamiento de Pozuelo del Rey

Ayuntamiento de Villar del Olmo

A TU RITMO: Pautas metodológicas para el trabajo con jóvenes a través de la música.

