

sing me in

collective singing in the integration process of young migrants

Trabajo en ambientes escolares

Free handbook

www.SingMeIn.eu

Editor

Este manual está publicado por la European Choral Association - Europa Cantat (Weberstrasse 59a, 53113, Bonn, Germany) para el proyecto "Sing Me In".

Puede descargarse, distribuirse e imprimirse libremente.

El texto escrito por las organizaciones socias está autorizado bajo la licencia "Creative Commons Attribution 4.0 International Public License". Puede ser compartido y adaptado bajo condiciones: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Las citas, los ejemplos musicales o las imágenes pueden tener su propio estado de derechos de autor, que tratamos de aclarar en cada caso.

Socios del proyecto

El proyecto "sing me in" está coordinado por

the European Choral Association - Europa Cantat (DE) www.europeanchoralassociation.org

en partenariat con:

Estonian Choral Association (EE) www.kooriyhing.ee

Sulasol (FI) www.sulasol.fi

Ung i Kor (NO) www.ungikor.no

ZIMIHC (NL) www.zimihc.nl

Koor&Stem (BE) www.koorenstem.be

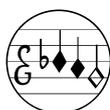
A Coeur Joie (FR) www.choralies.org

Musica International (FR) www.musicanet.org

Moviment Coral Català (CAT/ES) www.mcc.cat

Koro Kulturu Dernegi (TR) www.korokulturu.org

Fayha Choir (LB) www.fayhachoir.org

SULASOL

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.

Esta publicación refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

Erasmus+

Listado de colaboradores

Con este proyecto contribuyeron muchas personas, ofreciendo tiempo y energía para corregir, traducir, compilar información y textos. Puede consultar la lista en www.SingMeln.eu

La redacción de los manuales ha estado supervisada por:

Burak Onur Erdem, Ingwill Espedal, Côme Ferrand Cooper, Sonja Greiner, Lucille Lamaker, Gautier Lemoine, Olav Øyehaug Opsvik, Pierre-Luc Pfrimmer, Liesbeth Segers, Çağlar Tosunoğlu, Marina Velázquez and Jean Claude Wilkens.

Table of Contents

Bienvenido a “Sing Me In”!	5
¿De qué se trata el proyecto “Sing Me In: canto colectivo en el proceso de integración de jóvenes migrantes”?	5
.....	5
Nuestra contribución: Cuatro manuales para descargar.....	7
Cantar como herramienta de participación en la escuela	9
Este manual es para usted si.....	10
¿Por qué debería utilizar el canto colectivo como una herramienta de integración en la escuela?.....	11
OK, ¡Hagámoslo!	14
Defina su propia actividad.....	14
Crear un contexto favorable.....	18
Encuentre y decida qué cantar.....	21
¡Coja un bolígrafo! ¡Empiece su proyecto!	25
Lista de tareas.....	25
Recursos y referencias.....	27

Bienvenido a “Sing Me In”!

Querido lector,

Gracias por tomarse su tiempo en leer este manual. Realmente esperamos que le resulte útil y le motive a abordar nuevos proyectos musicales. Este manual es parte de una serie de cuatro desarrollados en el marco de un proyecto europeo que se ha llevado a cabo de 2016 a 2018. En esta introducción, presentaremos brevemente de qué se trata este proyecto y cómo puede serle de utilidad.

¿De qué se trata el proyecto “Sing Me In: canto colectivo en el proceso de integración de jóvenes migrantes”?

Mucha gente joven se enfrenta a un alto riesgo de exclusión debido a su origen socioeconómico, por el vecindario donde vive, sus orígenes migrantes, etc. El proyecto “Sing Me In” está orientado a proporcionar a los directores de coros infantiles y juveniles y profesores de música, o a cualquier persona interesada, enfoque pedagógico y herramientas que permitan a las actividades de canto colectivo desempeñar un papel positivo en el proceso de integración de jóvenes en riesgo de exclusión.

Varias organizaciones juveniles involucradas en el canto colectivo expresaron su necesidad y la necesidad de sus propios miembros de herramientas estructurales para abordar los problemas en cuestión: las organizaciones juveniles en el mundo comparten los mismos desafíos y solo conocen parcialmente las soluciones desarrolladas en otros países europeos. Los socios del proyecto decidieron abordar estas necesidades a nivel europeo, para garantizar que todo el sector y tantos jóvenes como sea posible puedan beneficiarse de él en Europa.

Once organizaciones musicales de diez países, involucradas en el trabajo con jóvenes, han unido fuerzas y hecho uso de sus extensas redes para recopilar experiencias de buenas prácticas en sus respectivas áreas profesionales y geográficas. Basado en esta rica contribución de campo y, con el apoyo de expertos y profesionales, decidieron desarrollar colectivamente contenidos pedagógicos innovadores.

Los principales resultados del proyecto son tres manuales y una guía de repertorio dedicado, dirigidos a directores de coros infantiles y juveniles y maestros: consejos de repertorio, escollos a evitar, ejemplos de buenas prácticas, estrategias de comunicación, consejos de financiación, pautas para la preparación del cantante, etc. Los manuales están disponibles en 11 lenguas para permitir una diseminación eficiente y garantizar un máximo impacto en toda la comunidad de trabajadores con jóvenes en Europa y más allá.

Para garantizar una diseminación eficiente, organizamos un ciclo de eventos multiplicadores nacionales que son parte de otros eventos, cursos y conferencias que reúnen a nuestros grupos objetivos a lo largo de Europa; estos eventos son una oportunidad de acercamiento a profesionales activos que a su vez usarán y distribuirán los manuales.

Basándose en los hallazgos antropológicos, la voz humana fue probablemente uno de los primeros instrumentos usados por los humanos para producir música juntos, y ayudó a los miembros de un grupo a desarrollar sus habilidades, compartir emociones, organizar la vida en común. El canto colectivo proporciona un sentido de pertenencia. El proyecto "Sing Me In" se basa en una tradición milenaria para mirar al futuro: ofrecer herramientas innovadoras y efectivas para ayudar a los jóvenes a reunirse sin prejuicios, adquirir habilidades y entrar en una relación productiva y equilibrada con la comunidad.

¿Por qué el canto colectivo puede ser útil para la integración?

El canto colectivo es un acto social: se trata de cantar juntos. Y cantar juntos puede crear una fuerte conexión emocional y felicidad, incluso entre personas de muy diferente modo de vida. Basado en estas experiencias emocionales compartidas, que implican belleza, esfuerzo y diversión, puede empezar y crecer una nueva relación. Cantar, en sí mismo, es solo una herramienta para igualar el estatus de los participantes: mientras cantamos, somos primero y sobre todo cantantes, cooperando para crear un resultado musical compartido. Esto permite una nueva relación basada en la igualdad (aquí todos somos cantantes) que puede ser usado para superar las diferencias percibidas y entrar en una fase de diálogo y entendimiento. Sin embargo, ¡esta herramienta no es única! El canto colectivo es solo una herramienta de integración / inclusión entre otras muchas herramientas maravillosas (otras actividades musicales, deporte, educación, experiencia laboral, trabajo comunitario, etc.), y puede ser articulada con otras muchas actividades compartiendo los mismos objetivos.

Citemos aquí a Anne Haugland Balsnes¹:

"La voz cantada es una parte del cuerpo, y estrechamente relacionada con la respiración. Por lo tanto, cantar relaja y ejercita los músculos, huesos y la capacidad pulmonar, y contribuye a un estado general de bienestar físico. Además, cantar en coro aporta alegría y excitación además de un estado general de bienestar mental. Cantar en un coro se describe como un "golpe", como "enamorarse" o un "subidón duradero". Experiencias como éstas son significativas para la salud y la calidad de vida.

Una de las cosas más importantes en términos de integración en un nuevo país es la competencia lingüística. En un coro uno puede aprender una nueva lengua en un ambiente fácil y amistoso, por comunicación en los ensayos y a través de las letras de las canciones. No tienes que hablar la lengua nativa de manera fluida para ser aceptado como miembro pleno de un coro. El coro contribuye a crear redes, que también es fundamental para la integración.

El canto coral es la forma más sencilla de hacer música, ya que el instrumento, la voz cantada, es parte del cuerpo. Para formar un coro solo necesitas un grupo de personas, un lugar y un director. Aún así, no se da por hecho que se alcancen las ventajas mencionadas anteriormente. Es crucial que tanto la parte social como la musical del coro estén impregnadas de hospitalidad".

El título del proyecto usa las palabras "El canto colectivo en el proceso de integración de jóvenes migrantes". Mientras discutimos cada uno de estos términos a continuación, en sí mismos indican claramente que nuestro objetivo principal es apoyar los procesos y proyectos que ayudan a las personas a superar las diferencias. En

¹ Anne Haugland Balsnes estudió el KIA Multicultural Gospel Choir (The KIA Choir, <http://kianorge.no/gospelkor/>) en Kristiansand, Noruega, durante la primavera de 2012. El coro es parte de KIA – lo que significa "Kristent interkulturelt arbeid", o "Christian Intercultural Work". El estudio se basó en observación de participantes y entrevistas, y se centró en los miembros con antecedentes como refugiados.

consecuencia, con el tiempo, finalmente descubren formas de conectarse a nivel individual, creando nuevos vínculos y un sentido de pertenencia a un mismo grupo. Los jóvenes migrantes, recién llegados o arraigados en familias con un fuerte origen migrante, forman parte de nuestras sociedades europeas. Aprenden, trabajan, juegan, hablan y se mueven con el resto de su generación, los adultos del mañana. La forma en que se relacionan con su entorno, y la forma en que se interactúa con ellos, define parcialmente cómo funcionarán nuestras sociedades en los próximos años. Aunque es muy probable que haya descargado este manual de Internet, creemos que las redes digitales y las comunidades virtuales no son una respuesta a los desafíos futuros. Necesitamos contacto, intercambio, diálogo y cooperación en la vida real.

El canto colectivo es una forma de arte muy flexible, simplemente definida por un método (cantar juntos), y así puede adaptarse y adoptar nuevos contenidos musicales y culturales. Este espíritu de unión, de encuentro pacífico, está en el corazón del ideal europeo (plasmado en muchas iniciativas, más allá de las instituciones de la Unión Europea).

¿Para quién es este proyecto?

- **Objetivos finales:** El proyecto tienen como objetivo beneficiar a jóvenes
 - que viven en diferentes países europeos y más allá
 - de la cultura del país anfitrión y de otros orígenes culturales (migrantes y refugiados) cantantes y aún-no-cantantes
- **Objetivos directos:** Los manuales se han escrito para servir a
 - Profesionales del campo de la juventud: directores de coros infantiles y juveniles, trabajadores sociales
 - (música) profesores que quieren trabajar con niños / jóvenes de diferentes orígenes culturales
- **Multiplicadores:** Para difundir las herramientas desarrolladas, contamos con una amplia red de
 - organizaciones que llegan a los profesionales del campo de la juventud
 - organizaciones que pueden presentar ejemplos de buenas prácticas y / o divulgar los resultados del proyecto, incluidos los manuales y la guía del repertorio.

Nuestra contribución: Cuatro manuales para descargar

El resultado de nuestro trabajo es de tres manuales y una guía de repertorio que puede ser descargada libremente desde la web www.SingMeIn.eu

- “Sing Me In: cantando con grupos de jóvenes refugiados”
- “Sing Me In: inclusión jóvenes de origen migrante en coros existentes”
- “Sing Me In: trabajo en ambientes escolares”
- “Sing Me In: Guía de repertorio”

Cada una de los tres manuales está disponible en 11 lenguas: Árabe, catalán, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, noruego, español y turco. Si usted está interesado en contribuir con una traducción en su propia lengua, por favor, ¡no dude en contactar con nosotros! Si desea saber si se han hecho otras traducciones entre tanto, por favor consulte la web www.SingMeIn.eu.

¿Qué resultados esperamos?

Nosotros esperamos

- Ver que nuestros manuales contribuyen a emprender más proyectos de integración.
- Ver que coros regulares acogen a participantes más plurales.
- Ver que el alumnado y la clase se benefician del canto (mejores resultados académicos y dinámica de aula).
- Ver a todos los participantes y organizadores recompensados con diversión y alegría, risas compartidas y música.

¡Para lograr esto, necesitamos su ayuda! Si le gustan estos manuales, compártalos con sus compañeros y amistades. Y si no le gustan, por favor ¡cuéntenos en qué podemos mejorar!

Algunas explicaciones sobre opciones terminológicas

El título inglés del proyecto es “Sing Me In: Collective singing in the integration process of young migrants”. Vamos a

aclarar estos términos:

[...] collective singing [...]

Aunque la mayoría de los socios de este proyecto están involucrados en el canto "coral", creemos que cualquier forma de "canto colectivo" puede ser beneficiosa. La configuración coral tradicional - un director, partituras y cantantes que hacen diferentes voces - no es el único formato relevante para este proyecto. Por lo tanto, nuestro enfoque abarca cualquier actividad de canto compartido, a cappella o con instrumentos, canto unísono o a varias voces, así como cualquier tipo de repertorio o estilo. Aquí, el activo principal es la experiencia muy íntima e integradora de mezclar voces.

[...] integration process [...]

Sabíamos desde el principio que el término "integración" puede considerarse "anticuado" o "incorrecto" o "políticamente incorrecto" en algunos países, culturas o idiomas. Nuestro objetivo no es decidir si los migrantes deben ser "integrados" o "incluidos" (o cualquier otro término). Nuestro objetivo es proporcionar ideas y herramientas que se puedan adaptar a contextos increíblemente diversos, donde personas de diferentes orígenes deben convivir pacíficamente en un espacio geográfico, político, económico y cultural; en el que el canto colectivo puede ser una herramienta para que la gente se encuentre e intercambie. En resumen, simplemente mejorar la vida de todas las partes involucradas

Tenga en cuenta que se trata de una vía de doble sentido: la cultura de acogida necesita integrarse igual que las culturas de los migrantes. En nuestro mundo diverso, todos necesitamos integrarnos.

[...] young [...]

El proyecto se enfoca en jóvenes migrantes. Por "joven", entendemos globalmente a las personas en edad formativa, incluidos los niños (comenzando con la edad de jardín de infancia), hasta la edad en que ingresan a la vida adulta. Donde tenemos un rango de edad específico en mente, esto está indicado. Por supuesto, esta es una noción extremadamente variable, según el país, la cultura y las situaciones socioeconómicas. También notará que algunas veces nos referimos a actividades y prácticas que combinan generaciones, como una herramienta para la integración, o incluso que tratamos de aprender algo de las experiencias que fueron desarrolladas para adultos pero de las cuales podemos extraer información útil para compartir. A la inversa, muchos de los consejos y trucos mencionados en los manuales también se pueden aplicar cuando se trabaja con adultos en un contexto similar.

[...] migrants [...]

Según la UNESCO, el término "migrante" puede entenderse como: "cualquier persona que vive temporal o permanentemente en un país donde no nació y ha adquirido importantes lazos sociales con este país". Esta definición incluye a los refugiados y solicitantes de asilo.

Nuestro proyecto, sin embargo, tiene un alcance más amplio, incluyendo potencialmente a personas jóvenes de origen migrante (primera, segunda o incluso tercera generación), que pueden necesitar una mayor integración (o inclusión) en la cultura de acogida. Somos plenamente conscientes del hecho de que hay jóvenes migrantes que ya están integrados y no necesitarán apoyo. Además, muchos de los consejos y trucos recopilados también se pueden aplicar al trabajo con jóvenes no migrantes que no tienen acceso a la cultura y que están en desventaja social o de otro tipo.

Clément Vidal

Cantar como herramienta de participación en la escuela

Cantar juntos es una actividad que trata esencialmente de compartir: compartimos alegría, compañerismo y diversión cuando cantamos. Por lo tanto, cantar es también una herramienta perfecta para crear cohesión, cooperación y disfrute en el aula y en las escuelas. Esto es, por supuesto, valioso para todos los alumnos y profesores, pero es especialmente importante cuando hablamos de jóvenes con antecedentes migrantes. Como se explicó en la presentación del proyecto "Sing Me In", el canto colectivo puede ser muy valioso como parte del proceso de bienvenida en su nuevo país, en su nueva ciudad y, en este caso particular, en su nueva escuela.

En muchos casos, el canto colectivo en las escuelas es, en sí mismo, un territorio nuevo para algunos niños, independientemente de su origen. Hay muchas maneras en que los niños se familiarizan con la música y el canto: escuchan música pop en casa, aprenden violín en una escuela de música o disfrutan de la música viendo programas de televisión. Pero no todos los niños tienen la oportunidad de practicar activamente una actividad musical. Por lo tanto, las escuelas son un lugar importante para que los niños experimenten la alegría de cantar y hacer música juntos.

No existe una solución mágica, ninguna fórmula perfecta que pueda aplicarse en todos y cada uno de los contextos escolares. Tendrá que hacerse su propio viaje con sus alumnos. Al igual que cuando prepara una visita a una ciudad que no conoce, es posible que necesite un pequeño libro para orientarse y disfrutar de la aventura. Este manual tiene como objetivo señalar las diferentes preguntas, que posiblemente tendrá que abordar, cuando quiera cantar en el aula y en su escuela, las decisiones que deberá tomar a lo largo de su propio camino hacia una experiencia de canto exitosa. Se basa en consejos prácticos y preguntas recopiladas a lo largo de una extensa búsqueda de experiencias exitosas y no tan exitosas en toda Europa. Así pues, este manual no es un manual de usuario; no le dirá qué hacer o qué cantar en qué orden. Esperamos que le ayude a evitar las fases de prueba y error, ahorrando tiempo y energía en lo que realmente importa: hacer que los niños canten juntos y se diviertan.

Este manual es para usted si...

Es un profesor

¡Nadie conoce su clase mejor que usted! Puede ver qué niños necesitan apoyo, cuáles pueden trabajar de forma independiente. Usted sabe cómo evoluciona el estado de ánimo del grupo, cuando están concentrados, emocionados de aprender, cansados en el invierno. Ve que se forman grupos de amigos y que las alianzas entre los niños cambian. Y es posible que tenga algunos alumnos de origen migrante, algunos que acaban de aterrizar, algunos que hablan varios idiomas, en casa, con amigos y en la escuela. Está invirtiendo sus habilidades y energía para asegurarse de que todos tengan la oportunidad de desarrollar sus mejores talentos. Con este manual, ofrecemos algunas herramientas para que intente que el canto sea una herramienta para este proceso. Incluso si no puede cantar. Incluso si no sabe música. Déjenos cantarle

Está involucrado en actividades extraescolares

Las escuelas a menudo no solo se utilizan para actividades escolares. Los edificios escolares regularmente reciben voluntarios, padres y otras organizaciones para enseñar y cuidar a grupos de niños después de la escuela. Los juegos de canto y musicales son herramientas ideales. Inspírate con esta guía.

Es un profesor de música

No necesitamos convencerle de la importancia de la música en la escuela. O en la vida. Pero intentaremos proporcionarle algunos consejos y trucos, consejos sobre repertorios y métodos útiles, tal vez algunas formas nuevas de ayudar a los niños a compartir sus diversas culturas con sus amigos y con usted.

Es un director o un músico

¿Suele hacer música o cantar con niños, en clase o como actividad extracurricular? ¿O le gustaría hacerlo? Esta guía puede ayudarlo a trabajar con niños que a veces no tienen experiencia cantando, o no le gusta cantar para empezar. Puede ayudarlo a encontrar argumentos convincentes para establecer esta actividad o establecer una base para trabajar con los maestros y las administraciones escolares.

Es un director de escuela

Usted, o su equipo pedagógico, desean establecer algunas actividades que aumenten la participación de todos los niños y que aborden los desafíos relacionados con la adquisición del lenguaje. Le gustaría intensificar la dimensión cultural de su proyecto escolar, mientras mejora las habilidades de aprendizaje de todos los niños. Tal vez un par de nuevos alumnos de otros países se hayan unido recientemente a su escuela y estén tratando de encontrar formas de ayudarlos a sentirse bienvenidos en su nuevo país. Reúnase con los profesores y analice este manual: podría ayudarlo a encontrar ideas agradables, realistas y eficientes para su escuela.

Es un padre

Usted es un padre que participa en la comunidad escolar y desea iniciar (o contribuir con) una actividad de canto colectivo para que se pueda estimular la integración y la participación de niños con antecedentes migrantes. Este documento puede ser un buen punto de partida para debatir con la administración de la escuela, los profesores y los músicos.

Está involucrado en el trabajo intercultural

Está desarrollando, participando o ejecutando proyectos de inclusión o integración, y le gustaría utilizar el canto colectivo como una herramienta en el marco de su proyecto con una escuela. Puede ser una parte central del proyecto, o simplemente una herramienta adicional para tratar problemas sociales específicos. Esperamos que este manual ofrezca consejos útiles y lo coloque en el camino correcto para cooperar con socios relevantes

Es un alumno o estudiante

Es un alumno joven y motivado o un alumno al que le gusta cantar. Desea impulsar las actividades de canto en su escuela, cantando en el patio de recreo o comenzando un coro en la escuela. A su escuela le encanta trabajar con la educación entre pares y lo apoya en su idea. Este documento le ofrece valiosas sugerencias.²

2 Idem 1.

¿Por qué debería utilizar el canto colectivo como una herramienta de integración en la escuela?

El canto colectivo es una poderosa herramienta para la integración

Como se explicó anteriormente, el canto colectivo es, por definición, un acto social: se trata de cantar juntos. Cantar juntos puede crear una conexión fuerte, emocional y feliz entre personas de formas de vida muy diferentes. En base a esta experiencia emocional compartida, que involucra belleza, esfuerzo y diversión, una nueva relación puede comenzar y crecer. Durante una actividad de canto, somos en primer lugar cantantes, cooperando para crear un resultado musical compartido. Permite una nueva relación, basada en la igualdad, que puede utilizarse para superar las diferencias percibidas y entrar en una fase de diálogo y comprensión.

Se ha demostrado que cantar puede tener efectos positivos en la socialización y el proceso de aprendizaje de los alumnos

El canto colectivo tiene efectos positivos en los alumnos, a diferentes niveles. Los niños que aprenden a cantar juntos también aprenden a trabajar juntos, a escucharse unos a otros y a resolver problemas en grupo. Cantar también estimula la imaginación y agudiza los sentidos. Para los alumnos con antecedentes migrantes, también es una herramienta lúdica y poderosa para la adquisición del lenguaje, que permite la memorización natural de las formas sintácticas y el vocabulario. Y por último, pero no menos importante, participar en el canto colectivo aumenta la autoestima y el sentido de pertenencia de los niños.

Existe una literatura científica muy rica sobre los beneficios del canto colectivo en el proceso educativo. El profesor Graham F. Welch del Instituto de Educación de la Universidad de Londres resumió muy bien los beneficios del canto colectivo para niños en cinco categorías (Welch, 2015).

Beneficios	Ejemplos
Físico	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones respiratorias y cardíacas. • El desarrollo del control motor fino y grueso en el sistema vocal. • Funcionamiento neurológico.
Psicológico	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación intrapersonal y desarrollo de la identidad individual, tanto en la música como a través de la música. • Cantar es una actividad catártica: el canto proporciona una salida a nuestros sentimientos. • Comunicación interpersonal: el canto saludable nos permite maximizar nuestro potencial para comunicarnos con los demás.
Social	<ul style="list-style-type: none"> • Sentido mejorado de la inclusión social.
Musical	<ul style="list-style-type: none"> • La realización de nuestro potencial musical: la actividad de canto fomenta nuestro compromiso intelectual con la música. • La creación de un repertorio musical individual, ya sea como oyente o intérprete o ambos
Educacional	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta el conocimiento, la comprensión y las habilidades sobre el mundo que nos rodea, tanto en la música como a través de la música. • Cantar probablemente te hará más competente en tu propio idioma, incluyendo una mejora en las habilidades de lectura. • Leer letras y leer música se procesan en las mismas regiones neurocorticales para la decodificación de símbolos.

Su escuela es un lugar perfecto para usar el canto colectivo

Una escuela es un entorno social bastante específico: reúne a los jóvenes con el objetivo explícito de prepararlos

para ser miembros de la comunidad. Creemos que este entorno¹⁶ tiene ventajas específicas con respecto al canto colectivo y la integración:

- No es necesario buscar participantes: se requiere que los alumnos estén allí, y las actividades las decide la escuela (maestros, administración, etc.).
- Ofrece una mezcla preexistente de orígenes y culturas. Los alumnos tienen una gran variedad de nacionalidades, idiomas, situaciones socioeconómicas y hábitos culturales.
- La legitimidad de las escuelas está preestablecida: los maestros son fuentes confiables de conocimiento y progreso para los niños.

Pero, por supuesto, también hay desafíos específicos:

- Medios y habilidades: es posible que la escuela no pueda pagar a músicos profesionales y los maestros pueden pensar que carecen de las habilidades necesarias.
- Los alumnos deben asistir; no han elegido participar en el canto colectivo. La experiencia tiene que ser convincente para ganar el aprecio de sus alumnos.
- El tiempo para actividades que parecen estar fuera del plan de estudios oficial puede ser limitado. La presión para cumplir con el programa oficial puede dar al canto colectivo un estado de baja prioridad.

En este pequeño libro, tratamos de ofrecer algunas posibles soluciones a estos desafíos. Si ya tiene una actividad de canto en su escuela, nuestro manual "Sing Me In: Incluyendo a jóvenes de origen migrante en coros infantiles y juveniles existentes" también puede ser útil.

¡Usted puede hacerlo!

No se necesita mucho para organizar una actividad colectiva de canto en su clase o en su escuela. El único requisito es la motivación de la persona a cargo. No necesita habilidades especiales, no necesita dedicar una cantidad enorme de tiempo para cantar (5-10 minutos por día son suficientes), y no tiene que planear un concierto para 2000 personas en su teatro local. Pero ya que está leyendo este manual, ¡ya está allí! Permítanos guiarlo a lo largo de algunos aspectos que pueden ayudarlo a decidir cuál es la mejor opción para su situación.

Use herramientas existentes para hacer que los alumnos canten

En la mayoría de los casos, los maestros de escuela pueden realizar actividades de canto que beneficiarán a los alumnos, la dinámica de clase y las habilidades de aprendizaje, incluso si creen que no pueden cantar ellos mismos. Veámoslo de esta manera: el objetivo es que los niños canten juntos, intercambien contenido cultural y creen nuevos vínculos, de modo que las habilidades de canto del maestro sean solo una pequeña parte de la ecuación. El papel del docente no es liderar una actuación de nivel mundial, sino utilizar habilidades pedagógicas para hacer cantar a los niños.

Muchas herramientas y métodos permiten que el canto en el aula se organice incluso sin habilidades preexistentes. Hemos enumerado algunos de ellos en la sección de recursos en el sitio web www.SingMeIn.eu. Un ejemplo: la cohesión grupal y las habilidades de aprendizaje se pueden mejorar utilizando el método Voces8 y dedicando unos minutos al tiempo de clase para cantar todos los días. Los CDs disponibles para cantar o los videos on-line también ofrecen una guía musical adecuada, sin tener que usar partituras. Algunos recursos están específicamente dedicados al trabajo intercultural y al trabajo con niños de diferentes orígenes culturales y, por lo tanto, pueden ser particularmente útiles en este contexto.

5 minutos al día le pueden llevar lejos

Los beneficios de cantar en el aula pueden sentirse después de haber invertido un mínimo de tiempo. Introduzca solo unos minutos de canto todos los días: al comienzo del día, o para acompañar y ritualizar actividades específicas del aula, como limpiar, antes de las matemáticas o antes de una discusión en clase con los alumnos. Cantar es energizante, ayuda a la mente a enfocarse, fomenta la correcta respiración y relajación.

Por supuesto, reservar más tiempo para cantar multiplicará su efectividad, lo que le permitirá elaborar un repertorio variado y un mejor vínculo con los procesos de integración y participación o la elaboración intercultural. Pero si esta es su primera experiencia con el canto colectivo, y si no puede encontrar o contratar músicos capacitados u otro tipo de apoyo, simplemente opte por lo simple y concéntrese en la calidad de la relación con los alumnos. El próximo año, ¡estará listo para dar un paso más!

Cantar juntos es una herramienta de aprendizaje tanto para alumnos como para adultos

Una actividad de canto colectiva, especialmente desarrollada para fomentar la integración y la participación, tiene un estatus diferente al de una situación pedagógica convencional, donde los maestros proporcionan a los alumnos contenidos y métodos. Si el docente no reclama experiencia, sino que proporciona un marco claro y organizado, la actividad puede convertirse en un proceso de aprendizaje compartido, donde se intercambian y experimentan música, ideas e historias. El papel del maestro aquí es el de un facilitador, desafiando a los alumnos a compartir y descubrir las habilidades, el conocimiento y la cultura de los demás.

OK, ¡Hagámoslo!

Ahora, ya que todavía está leyendo este manual, asumimos que está convencido de la importancia y la utilidad del canto colectivo para sus alumnos. Está convencido, pero ¿está listo? ¡Vamos a hacerlo!

Defina su propia actividad

Comprenda las expectativas del grupo

Antes de comenzar, es importante que usted y sus alumnos desarrollen un objetivo común. Asegúrese de evitar un malentendido global sobre el canto. Aunque la música es universal, su enfoque de la música debe ser inclusivo. ¿Qué es música, canto, canto colectivo para los alumnos? ¿Qué significa para ellos? ¿Hay diferencias y similitudes entre las culturas? Para algunos, la música puede ser una competición de personas en la televisión. Otros pueden tener músicos en su familia, o han visto música en vivo en conciertos. Algunos ya pueden estar cantando o tocando un instrumento, etc.

¿Cómo puede lograr esta comprensión? Intente evaluar a sus alumnos: ¿qué música escuchan? ¿Tienen experiencia en hacer música? ¿Qué otros factores pueden entrar en juego? En base a esto, puede elegir el mejor enfoque para ellos, ya sea dirigido al canto activo o la escucha activa. Una discusión grupal activa sobre la música podría ser una opción con niños algo mayores. Por ejemplo, mostrándoles imágenes de varios tipos de músicos, diferentes configuraciones de grupo, y preguntándoles cómo se relacionan con lo que ven. El objetivo aquí es fomentar una actividad colectiva, de modo que el grupo descubra que todas las actividades musicales necesitan la cooperación de varias personas (cantantes, músicos, compositores, público, técnicos, organizadores, productores, ingenieros, etc.).

Tenga en cuenta que no todos los alumnos querrán cantar al principio. Algunos pueden ser un poco tímidos, otros pueden querer destacarse. Se pueden incluir en el grupo de otras maneras, por ejemplo, tocando un instrumento de percusión simple. De esta manera, crea un entorno seguro en el que todos se sienten incluidos.

Planifique con anticipación, pero sea flexible

¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son las etapas de su actividad? ¿Cuáles son los cambios y las evoluciones que espera del proyecto?

Su actividad, como cualquier proyecto que involucre a otros, probablemente evolucione de forma un poco diferente de lo que usted planeó. Formalizarlo para usted y tener en cuenta sus objetivos finales puede ayudarlo a adaptarse a cualquier cambio que pueda presentarse. ¡Sepa a dónde quiere ir, pero prepárese para tomar atajos o usar un camino diferente! Eso significa que debe preparar muchas actividades diferentes y preparar una variedad de herramientas didácticas antes de comenzar a cantar con los niños. Mantenga las actividades simples, pero sea muy dinámico, para que los niños estén ocupados aprendiendo y explorando todo el tiempo

Desafíos específicos a considerar para los alumnos de origen migrante

Independientemente de sus orígenes, todos los niños y jóvenes son esencialmente lo mismo. Todos ellos tienen las mismas habilidades y potencial, incluso si algunos de ellos tienen otras habilidades, hábitos y puntos de vista del mundo. En la mayoría de los casos, cualquier diferencia será transparente para las actividades de canto colectivo. Pero a veces, pueden surgir problemas específicos, como en todos los procesos pedagógicos.

A continuación, enumeramos algunos ejemplos de posibles desafíos e indicaciones sobre cómo superarlos. Esta no es una lista limitada o exhaustiva. Como líder de grupo, deberá ser sensible a los signos e indicaciones sutiles. Intenta aclarar y encontrar soluciones que funcionen para el grupo

Retos relacionados con la comunicación con el grupo

Asegúrese de que sus instrucciones son claras.

- Hable despacio y claro.
- Enfatique las palabras importantes.
- Use frases simples, evite las construcciones pasivas o complejas.
- Evite metáforas, a menos que les hayas enseñado a los niños de antemano.
- Use palabras claras, palabras que suelen ser familiares en otros idiomas.
- Use sinónimos.
- Use ejemplos.
- Sea lo más concreto posible, vincula lo que dice a lo que puedan ver.
- Use dibujos, objetos, gestos, sonidos and música: No diga, muestre

Fomente el intercambio dentro del grupo

- Ábrase a los niños, haga contacto visual, sonría, salúdelos en su propio idioma.
- No hable demasiado, deje tiempo para preguntas.
- Fomente el diálogo.
- Deje que los niños cometan errores, pero asegúrese de que, como maestro, use frases correctas y completas.
- No repita el error, pero use la palabra correcta en su respuesta

Desafíos relacionados con las culturas musicales

Tenga en cuenta que algunas culturas usan otras escalas y temperamentos (Turquía, países árabes, India, Indonesia) o ritmos. Tenga en cuenta que puede ser difícil para los niños cantar en diferentes sistemas y claves, o pasar de recitar a cantar e incluso a usar la voz de la cabeza.

Los idiomas acentúan diferentes consonantes y vocales, y esto puede afectar el canto.

Las diferencias no deberían ser una desventaja. ¿Por qué no intenta cantar una canción simple en otro idioma, de otra cultura musical, para que todos puedan experimentar el desafío de una manera lúdica? Designe hablantes nativos entre sus alumnos como expertos.

Haga que los niños se familiaricen con el canto colectivo. En algunas culturas casi no hay audiciones de música en vivo, ni en contextos organizados, ni en casas particulares. Las voces no se usan para cantar.

Asistir a un concierto durante el horario escolar sería perfecto. Pero también puede dedicar unos minutos a ver videos de canto colectivo: proporciona una idea de qué se trata esta forma de arte.

Tenga en cuenta que algunas culturas son reacias a involucrar al cuerpo en actividades grupales (percusión corporal, tocarse entre sí, espacio personal). Otros son más propensos a involucrar el baile y el contacto directo. Los alumnos pueden haber internalizado estas ideas

Discuta con los alumnos y sus cuidadores. Asegúrese de que siempre enfatice que la percusión corporal se trata de hacer música.

Desafíos relacionados con el bienestar

Muchos niños refugiados sufren las consecuencias del estrés crónico.

Los niños deben sentirse seguros, para que puedan enfocarse en aprender de nuevo. Tenga en cuenta los siguientes aspectos cuando trate con niños refugiados. Intente:

- Aumentar la sensación de seguridad
- Estimular las relaciones
- Gestionar las emociones
- Gestionar el comportamiento
- Involucrar a los padres
- Encuentre ayuda para los niños y para usted

Las actividades musicales pueden aumentar la sensación de seguridad y pertenencia de los niños refugiados y mejorar su resiliencia.

¿Quiere aprender más? Este curso on-line gratuito puede ayudar:

<https://www.augeo.nl/en/theme/refugee-children/free-online-course/> (disponible en inglés, alemán y holandés).

<p>Cuerpo bloqueado: las personas que han sufrido un trauma a menudo muestran una respiración alterada y estrés físico. Las emociones fuertes pueden ser desencadenadas por la música.</p>	<p>La música puede evocar toda la gama de emociones humanas. Cuando trabaje con niños que puedan tener un trauma migratorio, intente trabajar en actitudes tales como el respeto, el escuchar a los demás, el aliento y el aprecio en lugar de tratar de lidiar con un posible trauma.</p> <p>Tratar con el trauma inducido por el conflicto va más allá del alcance de esta guía, y probablemente esté más allá del poder del canto colectivo en sí mismo. Si detecta comportamientos que parecen apuntar a tales situaciones, como la introversión o extroversión extrema, la apatía o la agresividad, la falta de vínculo social, etc., la música puede ser una herramienta en una estrategia que solo puede desarrollarse con la ayuda de psicólogos o pedagogos especializados</p>
--	---

Desafíos relacionados con las normas culturales o religiosas

<p>Algunos alumnos pueden pensar que su cultura o religión prohíbe algunos aspectos de las actividades de canto colectivo: género mixto, voces armonizadas, actuación pública, repertorio no religioso, etc.</p> <p>Algunos alumnos pueden preguntarse si pueden participar plenamente.</p>	<p>Investigue la cuestión. Obtenga los datos básicos sobre la relación entre culturas específicas y el canto. Pídales a los alumnos que traigan ejemplos de canciones y cantantes famosos en sus culturas de origen, o pregúntele a sus familias.</p> <p>Discuta el problema directamente con los alumnos para entender dónde reside el problema real: ¿estar cantando en grupo, son posibles los conciertos públicos, es una canción específica, es el momento del ensayo, es otra cosa? Aborde este problema, no el que usted supone que puede ser.</p> <p>Si es necesario, hable con colegas, preferiblemente aquellos con los mismos orígenes que los padres de los niños. Debería haber una discusión abierta con la directiva de la escuela. A menudo saben más sobre los antecedentes de los niños y saben cómo evaluarlos.</p> <p>Por supuesto, un diálogo con los padres o cuidadores es la clave para resolver estos problemas.</p> <p>Finalmente, puede hablar con una autoridad religiosa local. Con frecuencia, los alumnos son demasiado entusiastas, para estar seguros, mientras que la mayoría de las culturas y religiones son muy abiertas para dejar que los jóvenes canten y aprendan.</p> <p>Mostrar respeto por las normas culturales / religiosas es una forma de que algunos alumnos definan su identidad en un grupo. Puede ser contagioso en ambos sentidos: si un niño comienza a cantar, otros seguirán. Si un niño se detiene, otros tal vez se sientan obligados a parar también. Si conoce al líder del grupo, dele un rol positivo en el proceso. También puede dejar que el niño dirija al grupo en una canción o dejar que él / ella haga un solo.</p>
---	---

¿Actuar o no actuar? Esa es la cuestión.

Trabajar el contenido musical es emocionante e inspirador para los alumnos. ¡Compartir los resultados de los esfuerzos puede ser una ventaja! Se puede organizar una actuación pública, pero no debe ser una obligación. Ambas opciones tienen ventajas. Recuerde que todos los padres están orgullosos de sus hijos, actúen o no. Y el proceso siempre es más importante que el resultado.

<u>Proyecto con actuación</u>	<u>Proyecto sin actuación</u>
<ul style="list-style-type: none"> ● La actuación proporciona una gran motivación, un objetivo claro, un plazo y un resultado. ● Los alumnos pueden estar orgullosos de mostrar sus logros. ● Comparte el proyecto de integración con la escuela y la comunidad local. ● Una actuación involucra a la comunidad local, incluidas las familias de origen migrante. ● Una actuación es una herramienta de promoción para la escuela y el proyecto (medios locales, políticos, patrocinadores, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> ● La energía y el tiempo se invierten y se centran en el trabajo con los alumnos. ● No hay estrés relacionado con una fecha límite, con la exposición a los otros alumnos, colegas, padres y la comunidad. ● El foco está en la participación y la integración. ● Se pueden utilizar canciones tontas para ayudar con la socialización de los alumnos. A los niños les encanta cambiar las letras de las canciones. ● Es más fácil para los niños participar porque su actuación no se verá en público y no se tomarán y / o publicarán fotos o videos. ● Puede ser un primer paso, dando lugar a un concierto el siguiente año o semestre, una vez que el maestro se sienta más cómodo y haya adquirido alguna experiencia.

También puede planificar un espectáculo privado para un grupo selecto de padres, otros alumnos, etc.

Crear un contexto favorable

Puede tener un proyecto maravilloso, ideas brillantes y el repertorio perfecto, pero para configurar realmente la actividad, tendrá que adaptarse a su contexto local: ¿Está autorizado para llevar a cabo su proyecto? ¿Puedes usar una clase en la escuela? ¿Quién puede ayudarle a organizar un concierto? ¿Cómo se involucrará la comunidad local y se beneficiará de la actividad de canto? ¿Puede financiar los costos relacionados con la actividad?

Puede ser conveniente tener en cuenta el contexto local y estar preparado para hacerlo lo más favorable posible involucrando a toda la escuela y otras partes de la comunidad local. Tendrá que hablar con muchas personas y esta parte de la preparación llevará algo de tiempo. Pero si le permite reunir las ayudas y las energías locales, también puede ahorrar mucho tiempo más adelante en el proceso. Y si multiplica el impacto de su esfuerzo en términos de integración, cada minuto invertido puede ser doblemente recompensado.

Eche un vistazo a su propio proyecto desde la perspectiva de aquellos que tiene que convencer e involucrar. Cada proyecto se puede describir desde diferentes ángulos y tener varias posibilidades de impacto positivo. La integración, la participación y la inclusión generalmente están en consonancia con la creación musical y los objetivos pedagógicos.

Invertir recursos

Collective singing projects can take many forms, but they don't have to be expensive or complicated. You already have access to many ingredients for a positive singing session, such as:

Necesita:	Ya tiene:
Un espacio para reunirse y cantar	Acceso a las aulas u otro espacio compartido.
Tiempo	10 minutos al día, suficiente. El canto colectivo no tiene que consumir mucho tiempo. Puede integrarse en rituales de clase o relacionados con el plan de estudios.

Habilidades musicales	Esta guía está para ayudarle. Creemos que cada maestro puede dirigir una actividad de canto en el aula. Incluso sin experiencia previa o formación de canto, incluso si el maestro cree que no puede cantar, las actividades de canto son posibles.
Canciones para cantar	Acceda a nuestro "Sing Me In: Repertoire Guide", puede descargarlo gratuitamente en www.singmein.eu
Acompañamiento musical	Ya sea un reproductor de CD disponible, altavoces para conectarse a un smartphone u opciones similares. Tal vez haya algunos instrumentos en la escuela, ¿tal vez incluso un piano?
Una acasión para actuar [opcional]	Otras clases o grupos de padres para los que pueden cantar. Alternativamente, pueden cantar en el marco de un evento escolar. Una vez más, cantar es una actividad flexible que no tiene que involucrar una logística complicada o costosa.

Involucrar a los alumnos

Su actividad está dirigida a toda la clase o grupo de alumnos, no solo a aquellos de origen migrante. El objetivo es cultivar un sentimiento positivo de pertenencia colectiva y brindar a los niños la oportunidad de estar orgullosos de sus diferencias, como el idioma, los pasatiempos o el estilo musical. Estas diferencias crean oportunidades para interactuar con compañeros dentro y fuera de la escuela y en subgrupos.

Una actividad o proyecto de canto colectivo ayuda a olvidarse de las diferencias por un momento y reúne al grupo en torno a un objetivo compartido. Como escribe Anne Haugland Balsnes¹⁶: "En un coro, todos contribuyen a crear un sonido colectivo. Aprende nuevas canciones y desarrolla habilidades. El canto coral es una experiencia de aprendizaje, que además contribuye a una mayor autoconfianza y a la sensación de ser alguien de importancia y un recurso para los demás ". Tanto el grupo como cada alumno individual se beneficiarán. El título del proyecto y la forma en que se lo presenta a los alumnos puede marcar una diferencia.

Involucrar a la directiva de la escuela

La mayoría de las veces, no se puede hacer nada en una escuela sin, al menos, la aprobación de la directiva de la misma. Aún más, si implica horas extra, el uso de aulas fuera del horario escolar, apoyo financiero, etc. La directiva de la escuela debe involucrarse a el nivel relevante. Cada escuela y cada sistema educativo nacional tiene diferentes prioridades. Si su escuela tiene un proyecto o concepto pedagógico, léalo cuidadosamente para ver cómo encaja su proyecto y cómo puede articular sus argumentos con él. Puede, por ejemplo, resaltar eso

- los proyectos de integración benefician a toda la escuela, no solo a los alumnos de origen migrante.
- el canto colectivo tiene un impacto positivo en las habilidades de aprendizaje y los resultados de los alumnos.
- el canto colectivo mejora la cooperación entre los profesores y entre las clases.
- el canto colectivo abarca muchas áreas del plan de estudios oficial.
- el canto colectivo tiene un costo de bajo a moderado.
- El canto colectivo puede tener cobertura positiva de la prensa local..

No se olvide de invitar a la directiva a los ensayos. Comparta la alegría y el trabajo con ellos. Por ejemplo, organice una entrevista si tiene cobertura de prensa.

Involucrar a la comunidad escolar

El objetivo de su proyecto es asegurarse de que los alumnos encuentren su lugar en el aula. En la escuela, es posible que desee considerar hablar con la asociación de padres de alumnos, los otros maestros, así como el personal de mantenimiento, ya que pueden ser de gran ayuda si tiene que organizar un evento pequeño.

Involucrar a los padres y familias

Los padres y familiares (o cuidadores) pueden ser un activo maravilloso para su actividad de canto, especialmente en un contexto intercultural. Algunos proyectos incluso comienzan a cantar con los padres para que puedan experimentar el poder del canto colectivo. ¿Alguna vez le ha preguntado a sus alumnos que cantan en casa? ¿O quién tiene músicos en su familia? ¿O si los padres pueden traer ideas de canciones simples que solían cantar de niños? Con la ayuda adicional de Internet, puede encontrar recursos útiles vinculados a estas canciones (como videos, o incluso partituras y texto).

Si nota que los padres son reacios a cantar y hacer música, ¿por qué no presenta una actividad de canto para los padres? Muéstrelas qué hace con los niños y qué canciones canta con los niños. Esto les ayudará a entender que cantar y hacer música puede ser muy divertido. Y también puede ayudar a mejorar las habilidades lingüísticas de los padres de origen migrante.

Involucrar a la comunidad local

El objetivo de su proyecto es asegurarse de que los alumnos encuentren su lugar también en la comunidad. En ese caso, puede ser útil ponerse en contacto con: coros locales (infantiles) existentes, asociaciones culturales locales, centros comunitarios vecinales, la biblioteca y cualquier organización local relacionada con las culturas de origen de los jóvenes migrantes. Hágalas saber lo que está haciendo y encuentre la forma de colaborar con ellos

Involucrar profesionales

Todos podemos cantar. Todos podemos hacer cantar a los alumnos. Esto es cierto y probado. Sin embargo, si no se atreve a organizar una actividad de canto, siempre puede pedir ayuda a profesionales. Hay muchas personas que dedican su vida al perfeccionamiento de las habilidades musicales y pedagógicas: directores de coro, profesores de música, instrumentistas, así como musicoterapeutas y otros expertos en música.

Además, hay toda una gama de personas capacitadas y con experiencia en asuntos de integración social. En muchos casos, su proyecto obtendrá grandes beneficios si cuenta con la ayuda profesional calificada. Estos profesionales incluso podrían dedicar algunos de sus propios recursos para ayudarlo aún más. La clave del éxito es aclarar las expectativas y los métodos en ambas partes. Puede utilizar este manual para compartir y debatir su idea y proyecto, y así desarrollar un proyecto compartido con objetivos claros.

Si tiene los recursos financieros para contratar un director de coro o un pedagogo de música, considere contactar con su organización coral nacional o local o con la escuela de música local. Los coros locales o las escuelas que llevan a cabo actividades de canto también pueden proporcionarle otros contactos útiles. Al hablar con un posible ayudante, debe ser lo más claro posible sobre cuáles son sus objetivos en términos de integración, construcción de la comunidad y coherencia con su programa pedagógico. Proporcionar a su contacto una copia de este manual puede ser un buen punto de partida para la discusión, para evitar malentendidos y lograr una cooperación fructífera.

Por supuesto, si desea contratar un profesional, esto tendrá un costo. No es posible proporcionar una estimación de precios en este manual paneuropeo. La mejor opción sería pedirle a sus organizaciones corales nacionales o locales una idea de la tarifa estándar para un director de coro en su área. Sin embargo, tenga en cuenta que no solo tendrá que pagar el tiempo real de trabajo, sino también el tiempo de preparación, los costos de viaje, los impuestos y la seguridad social.

Encontrar e involucrar embajadores

Los mejores embajadores son los propios niños. También puede utilizar el apoyo de figuras locales o nacionales famosas para promover y potenciar su actividad

Involucrar a los medios

Para las personas ajenas a cualquier proyecto, el éxito a menudo se mide en términos de cobertura de los medios. Si puede despertar el interés de un periódico local o una emisora de radio, el proyecto podría obtener apoyo de la administración, las autoridades locales o patrocinadores con mayor facilidad.

En el caso específico de los proyectos que involucran a los alumnos, el reconocimiento y la publicación de su trabajo

también pueden traer una sensación real de logro y orgullo a los participantes. Asegúrese de solicitar una autorización explícita a los padres o tutores legales antes de compartir imágenes de los alumnos en los medios.

Encuentre y decida qué cantar

Descargue "Sing Me In: Repertoire Guide"!

Una guía gratuita para ayudarlo a encontrar repertorio, juegos musicales y actividades relevantes para configurar su proyecto.

www.singmein.eu

Ahora tiene la motivación y el apoyo que necesita, ¡estupendo!. Pero queda una pregunta: ¿qué vamos a cantar? ¿Y cómo? Elegir las canciones para cantar y los juegos musicales para jugar puede ser más fácil de lo que piensa. En esta sección encontrará inspiración y algunas ideas generales.

Pero para ayudarlo a ir más allá, también hemos desarrollado "Sing Me In: Repertoire Guide", que puede descargar desde nuestro sitio web del proyecto. Contiene selección de canciones y ejercicios que puedes explorar y usar. Cubren muchas áreas culturales y están organizadas por rango de edad. También hay enlaces a grabaciones de video, para que pueda configurar actividades sin tener que leer partituras. ¡Échele un vistazo! La organización Musicians Without Borders también ofrece una guía on-line que es motivadora y muy práctica:

<https://www.musicianswithoutborders.org/manual/>

Solo recuerde que el proceso es el objetivo principal. El resultado musical es lo segundo, aunque la calidad también es un factor de motivación para los niños. Vaya con calma: vaya paso a paso y comience con cosas fáciles para ganar confianza en tu habilidad y construir la confianza de sus jóvenes cantantes. Un aspecto del canto con niños es ayudarlos a encontrar su propia voz, la voz con la que hablan y la voz con la que cantan. Esto puede ser aterrador, por lo que cantar debería ser una actividad divertida y atractiva.

Cantar de memoria – repetir e imitar

La música es sonido, por lo que la forma natural de compartir música es escuchando e imitando. Hay muchas maneras diferentes de dejar que los niños aprendan canciones solo de oído. Aquí hay algunas sugerencias:

Imitar sonidos

Imitar un sonido en el tono correcto puede ser bastante difícil. Se convierte en una actividad grupal cuando pasas el sonido a otra persona del grupo, quien lo transmite, y así sucesivamente.

La respiración es un elemento importante en la producción de sonido. Se produce un sonido apropiado al tomar una respiración profunda usando el diafragma. Como los niños tienen una voz de canto más aguda que los adultos, también es importante elegir los sonidos de tono agudo.

Aprenda la canción

Asegúrese, como maestro, de conocer la canción lo suficientemente bien. No significa que tenga que tener un tono o ritmo perfecto. Sin embargo, asegúrese de conocer la estructura de la canción. Practíquelo con un archivo de sonido o un video. Infórmese sobre la pronunciación correcta del texto. Y escuche atentamente.

Una vez que comience a enseñar la canción, puede simplemente cantar la canción y dejar que los niños la repitan. Es fácil, pero no siempre es la manera más divertida o efectiva, mientras que escuchar primero sin cantar probablemente suavizará las cosas.

Escuchar la canción

Puede cantarlo usted mismo o usar una grabación. Una grabación a menudo sonará mejor. Sin embargo, cuando los niños escuchan la voz de su maestro, tienen un mayor incentivo. Los alumnos escucharán con atención y se sorprenderán al escuchar que usted también canta. Y si ven que lo hace, es más probable que se unan.

Hacer preguntas sobre la canción

Por ejemplo:

- ¿Con qué frecuencia oyen los niños una palabra determinada?
- ¿Qué instrumentos reconocen?
- ¿En qué idioma está la canción?
- ¿Qué emoción oyen o sienten?
- ¿Pueden inventar movimientos que encajen con la música?
- ¿La percusión (corporal) encajaría en la canción?
- ¿Los niños tienen instrumentos musicales en casa que se ajusten a la música? ¿Pueden traerlos?

Ayúdelos a entender la estructura.

- ¿Tiene la canción estribillo o versos?
- ¿Oyen pasajes que son similares?
- ¿Hay una estructura formal clara?

Para los docentes que leen partituras, o aquellos que no pueden pero tienen un buen oído, puede ser una buena idea hacer una partitura gráfica para las diferentes frases en la canción. Deje que los niños adivinen qué parte de la partitura gráfica se ajusta a cada frase. Puede imprimir o dibujar la partitura gráfica en diferentes páginas y dejar que los niños los pongan en el orden correcto.

Todos estos ejercicios son solo algunos ejemplos para mostrar que escuchar música es el primer paso y, por lo tanto, muy importante. Dependiendo de la canción y de su experiencia como maestro, puede inventar juegos musicales sin cantar, lo que permite que los niños se familiaricen con la música de una manera aparentemente pasiva.

Después de haber hecho algunos ejercicios de escucha, enseñar la canción será mucho más fácil una vez que comience a cantar.

Y ahora puede:

- Cantar y hacer que los niños repitan.
- Comenzar a cantar y dejar que los niños terminen la frase en un grupo.
- Comenzar a cantar, caminar y dejar que solo una persona termine la frase.

Rompehielos

Las actividades de rompehielos son geniales para introducir individuos en un grupo entre sí por primera vez y para establecer el tono. En situaciones de clase, son herramientas ideales al comienzo del año o cuando nuevos niños se han unido a la clase. Siempre es divertido usarlos y al agregar un enlace musical y cantar, los niños cantarán sin miedo.

Puede encontrar rompehielos fáciles en Internet, Partners for Youth Empowerment (<http://pyeglobal.org/workshop-activities-icebreakers/>), por ejemplo.

Calentamiento

Comenzar con un calentamiento físico: sacuda su cuerpo, aplauda, haga todo tipo de ruidos. Cantar no es una actividad estática, por lo tanto, no deje que los niños se sienten, sino déjelos moverse de diferentes maneras.

Compartir nombres

Este es un ejemplo fácil para trabajar. Intente decir los nombres de los niños en combinación con acciones o ritmos, p.e. un patrón básico que se pueda usar con varias variaciones. La repetición combinada con movimientos corporales o detalles personales es una técnica segura para recordar nombres.

- El líder (persona n.º 1) dice su nombre.
- El grupo lo repite.
- La persona a la izquierda del líder (persona n.º 2) dice su nombre.
- El grupo lo repite y luego regresa al principio del círculo repitiendo el nombre de la persona n.º 1, luego el nombre de la persona n.º 2.
- Luego pasa a la siguiente persona a la izquierda (persona n.º 3).
- La persona n.º 3 dice su nombre; el grupo repite.
- Luego, el grupo regresa al comienzo del círculo repitiendo todos los nombres de la persona n.º 1, n.º 2, n.º 3 y luego pasa al n.º 4. El patrón continúa alrededor del círculo.

El siguiente rompehielos resalta la diversidad del grupo de muchas maneras:

- Toque o cante una canción. Puede ser una que le gustaría enseñar más tarde. Y pídale a los niños que se muevan.
- Detenga la música y deje que los niños formen parejas.
- El docente hace una pregunta, como "¿Cuál es tu comida favorita?" (O "¿Eres madrugador o un animal nocturno?", "¿Cuál es tu hobby?")
- Los niños responden la pregunta con su compañero.
- Reproduzca la música nuevamente y haga que los niños se muevan de nuevo.
- Pare la música.
- Los niños eligen un nuevo compañero.
- El maestro hace otra pregunta.
- Repita durante 4 o 5 veces con una pregunta diferente cada vez.

Algunas alternativas:

- Bofetada, aplauso, chasquido, chasquido: comience un ritmo de palmadas en las rodillas, aplaudir, chasquear la mano derecha, chasquear la mano izquierda. Continúe con un ritmo de cuatro tiempos de bofetada, aplauso, chasquido, chasquido. El líder comienza diciendo su nombre durante el chasquido, parte del ritmo. El grupo repite el nombre. Persona n.º 2, dice su nombre, y esto continúa alrededor del círculo a la izquierda. Puede permitir que todos digan su nombre uno tras otro o siempre puede agregar el apellido a la lista de otros nombres, que se repiten.
- Nombre y acción: el líder dice su nombre mientras hace un gesto, el grupo repite, etc.
- Nombres y adjetivos: haga que cada persona pronuncie su nombre precedido de un adjetivo que comience con la misma primera letra que su nombre, p.e. lista Luci.

Actividades que muestran que pertenecemos a diferentes grupos

Todos somos diferentes. Cada individuo pertenece a diferentes subgrupos, dependiendo de la definición del subgrupo. El país del que vienes o tu origen cultural son solo algunas de las características que definen tu personalidad. Algunos ejercicios pueden ayudar al grupo a entender que todos pueden ser diferentes.

Puede, por ejemplo, usar actividades de agrupamiento: solicite a los alumnos que se coloquen en la sala de acuerdo con diferentes criterios, ya sea en grupos o en una línea, en caso de que desee obtener resultados numerados, como "¿Cuántos hermanos y hermanas tiene? !

Aquí hay unos ejemplos:

- ¿Cuántos idiomas entiendes?
- ¿Tienes el pelo largo o corto?
- ¿Prefieres pizza o papas fritas?
- ¿Qué idioma hablas en casa?
- ¿Cuál es tu comida favorita?
- ¿Quién tiene un gato en casa?
- ¿Quién puede tocar un instrumento?
- ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?
- • Etc.

Juegos musicales

Aplaudir

El ritmo, la danza y la percusión corporal son herramientas muy importantes y estimulantes cuando se trabaja con niños. Úselos tanto como pueda. Los juegos fáciles de aplausos ayudan a los niños a concentrarse y desarrollar su concentración. Comience aplaudiendo un ritmo y haga que los niños lo aplaudan también. Primero, el objetivo es aplaudir el mismo ritmo. Pero a medida que trabaje en ello, el objetivo debería pasar a aplaudir, realmente todos juntos. Todos deben mirar a los demás para asegurarse de que solo se produzca un sonido. Un gran ejercicio para trabajar en grupo. También puede hacer esto con tazas o instrumentos de percusión. Empiece con un patrón corto pero elabórelo mientras más trabaje en él. Se proporcionan ejemplos de video sobre esto en "Sing Me In: Repertoire

Guide” así como en nuestra web www.SingMeIn.eu.

Cánones

En los cánones, un sonido, una melodía o un ritmo se transmiten de una persona a otra en un círculo. Otra variación de esto es pasar una moneda mientras canta y un participante, en el medio debe encontrar la moneda.

Vídeo ejemplo en “Sing Me In: Repertoire Guide” y en la web www.SingMeIn.eu.

Sonidos y textos sin sentido

Hay muchas canciones que no usan un lenguaje específico, sino que juegan con sonidos. Por lo tanto, las diferencias de idioma desaparecen y el desafío y la diversión se comparten por igual. Tenga en cuenta que algunos niños no se atreven a improvisar mientras cantan. Puede ser más fácil para ellos usar ritmos y movimientos.

Hay un ejemplos en un video donde se usan palos para bailar juntos en el “Sing Me In: Repertoire Guide” y en nuestra web: www.SingMeIn.eu

Canciones simples

Se puede cantar junto con actividades de rutina, como comenzar el día escolar, limpiar la habitación, agarrar chaquetas y bolsos, etc.

Solo use canciones simples que le gusten, busque canciones infantiles de su país, o use the “Sing Me In: Repertoire Guide” en nuestra web: www.SingMeIn.eu

¡Coja un bolígrafo! ¡Empiece su proyecto!

Cada actividad es única. Es hora de que se siente y comience a pensar en detalle sobre su propio proyecto. Hemos elaborado algunas preguntas para usted en forma de una lista de tareas. Este es solo un punto de partida, ¡tome lo que le sea útil!

Lista de tareas

Fase de exploración

- ¿Conoce a sus alumnos?
 - ¿Cuáles son las habilidades musicales de los alumnos?
 - ¿Qué música dicen que les gusta?
 - ¿Qué música realmente escuchan? (géneros, áreas culturales, etc.)
 - ¿Cuáles son las expectativas de los alumnos?
 - ¿Cuáles son los idiomas que se hablan o leen en el grupo?
- ¿Qué instituciones culturales locales pueden tener recursos para actividades culturales, educativas y sociales?
- ¿Qué experiencias interculturales, recursos humanos o instituciones puede pensar en su área?

Fase de definición

- ¿Cuáles son los objetivos de su proyecto?
 - ¿Cuáles son sus objetivos personalmente?
 - ¿Cuáles son los objetivos para los alumnos?

- ¿Cuáles son los objetivos en términos de integración, pedagogía o relaciones interculturales?
- ¿Quiere comunicar estos objetivos? La forma en que se comunique con los niños, los padres y el público sobre el proyecto puede diferir del objetivo interno, es decir, un proyecto de integración puede recibirse de una manera diferente a un proyecto musical.
- ¿Cuál es el formato del proyecto?
 - ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto tiempo, con qué frecuencia, cuándo?, etc.
 - ¿Qué quiere cantar, qué juegos musicales quiere probar y compartir?
 - ¿Cuál es el nombre de su actividad? ¿Tiene un título en mente? ¿Desea consultar el nombre con los participantes?
 - ¿Quién dirigirá las sesiones? ¿Sabe dónde encontrar a su jefe de cuerda?
 - ¿Cómo se relaciona el proyecto con el resto de las actividades de la clase / escuela? ¿El canto está integrado en todo el plan de estudios?
- ¿Qué recursos necesita?
 - ¿Qué recursos externos necesita? Repertorio, instrumentos, espacio, tiempo?
 - Haga una lista de tiempo a invertir: tiempo de preparación, tiempo de ejecución y tiempo para informar a la comunidad de su escuela. Asegúrese de crear una actividad eficiente con estimaciones de tiempo realistas.
 - ¿Cuanto dinero necesita? ¿Cuál es su presupuesto? Considere el costo de compra de partituras, CD, contratar un profesional u organizar un pequeño concierto.
 - Piense en las fuentes de financiación a las que puede recurrir: fondos escolares, contribuciones de los padres, eventos de recaudación de fondos, autoridades locales, patrocinadores o asociaciones con otras instituciones.
 - ¿Qué tipo de lugar necesita? Tenga en cuenta que necesita una buena sala que no reverbere demasiado y que esté algo protegida del ruido exterior. Evite demasiados estímulos sensoriales.
- ¿Qué ayuda necesita?
 - ¿Se puede obtener el apoyo de la directiva de la escuela y de otros profesores? Piense en cantar con los otros maestros y mostrarle lo que está haciendo con los niños.
 - ¿Se puede obtener el apoyo de las autoridades locales / regionales?
 - ¿Cómo informará o involucrará a los padres??

Fase de ejecución

- ¿Se está ejecutando el proyecto de la manera que esperaba?
- ¿Puede identificar lo que se debe ajustar?
- ¿Puede obtener feedback de los alumnos e identificar cualquier problema?
- ¿Están los alumnos a gusto en el proyecto??

Fase de evaluación

- ¿El proyecto se ha ejecutado de la manera que esperaba?
- ¿Puede ver una evolución en los alumnos en términos de:
 - Comportamiento social y habilidades sociales?
 - Habilidades de aprendizaje?
 - Habilidades lingüísticas?
 - Habilidades musicales?
 - Felicidad?

- Sentido de pertenencia?
- Participación?
- ¿Cómo han evolucionado las relaciones entre la comunidad escolar y los jóvenes migrantes? O entre los jóvenes inmigrantes:
 - ¿Y otros profesores?
 - ¿Y los padres?
 - ¿Y la comunidad local?

Recursos y referencias

Recursos

Sing Me In: Repertoire Guide

Por favor consulte la guía del repertorio que hemos desarrollado como guía complementaria de este manual. Se puede descargar o consultar on-line en nuestra web www.SingMeln.eu.

Referencias

Welch, G.F. (2015). Singing behaviour and development across the lifespan. Invited keynote presentation, Berlin, 20th March, 2015. EU 'Singing Cities' Project.

Welch, G.F. (2012). The Benefits of Singing for Children. London: International Music Education Research Centre.
https://www.researchgate.net/publication/273428150_The_Benefits_of_Singing_for_Children

Welch, G.F. (2011). The Benefits of Singing for Adolescents. London: International Music Education Research Centre.
https://www.researchgate.net/publication/273427833_The_Benefits_of_Singing_for_Adolescents