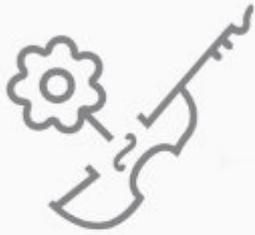

GUÍA DIDÁCTICA

TENEDORES Y VIOLINES

TENEDORES Y VIOLINES

TENEDORES Y VIOLINES

Año: 2020

Duración: 8 min.

Género: Corto - documental

Productora: TUS OJOS 2030, S.L

Director: Manuel Serrano

Idioma: Castellano.

País: España

Calificación: Todos los públicos

SINOPSIS

En la orquesta "La música del reciclaje" la infancia y los instrumentos musicales son los principales protagonistas de este proyecto que propone salvar vidas y salvar el planeta. Gracias al uso de tenedores, cajas de cereales, tornillos o coladores se pueden elaborar violines o guitarras. De esta manera se pretende concienciar sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Niños y niñas en riesgo de exclusión social nos enseñan como la música puede transformar la sociedad.

EL AUTOR

Manuel Serrano estudió cine en la **Université Libre de Bruxelles** y **Université Paris X - Nanterre**. Como director ha realizado, entre otros trabajos, "La pequeña familia española", "Diana en la red", "Donde viven las mujeres", "Espejito espejito", "Cooperantes", "Pobladores" y "Somos caravana". Ha sido el productor de "Binta y la gran idea", cortometraje nominado al Oscar en 2007; y ha escrito el guion de "Conmigo vienen bailando", "Territorio humano" y "Semillas de alegría".

NIVEL EDUCATIVO

10-12 años y 13-15 años

ASIGNATURAS RELACIONADAS

Educación en Valores, Tutoría, Educación Artística (Música).
Agenda 2030, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales.

TEMÁTICA

Función social del Arte, infancia y juventud en riesgo de exclusión,
ODS 12: Medio ambiente y reciclaje. Consumo responsable.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias sociales y cívicas CSC.
Conciencia y Expresiones culturales CEC.
Aprender a aprender CPA
Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor SIE
Pensamiento crítico

A

¿POR QUÉ TENEDORES Y VIOLINES?

(EDUCACIÓN EN VALORES, TUTORÍA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES, AGENDA 2030)

Aunar el mundo de la música con el cuidado del medio ambiente es la apuesta que hace la orquesta de niñas, niños y jóvenes del Pozo del Tío Raimundo en Madrid (España) llamada "La orquesta del reciclaje". Es una apuesta que hace de la creatividad la herramienta fundamental para superar situaciones de exclusión social, obstáculos para acceder al derecho a la cultura, pero también, de manera creativa busca concienciar sobre el consumo responsable.

Por esto, los procesos de reciclado se convierten en protagonistas de TENEDORES Y VIOLINES, porque reciclar es el primer paso para la conformación de esta orquesta, y que tiene efectos positivos a nivel individual, comunitario y social. Los instrumentos que tocan niños y jóvenes son hechos con materiales reciclados, para lo cual, el lutier Fernando Solar se ha puesto en la tarea de darle nueva vida a cajas de galletas, tenedores, latas de comida y demás objetos que se transforman en violines, chelos, violas, entre otros.

El proyecto musical que se documenta en el cortometraje ha contado con el reconocimiento social mediante la apertura de espacios como el Teatro Real o el Auditorio Nacional de Música en Madrid, para la presentación de conciertos de este grupo de adolescentes y jóvenes. La potencia de esta iniciativa es reconocible en cada palabra o gesto de los músicos y profesores, la plenitud de les ofrece la pertenencia a la orquesta y los retos que han supuesto para el lutier los han unido en lo que para muchos es su segunda familia.

Ahora, para protagonistas y observadores, los envases y demás materiales que antes eran vistos como residuos se convierten en oportunidades. No solo se le da una nueva vida a todo aquello que iba a terminar en un contenedor, aumentando los restos inservibles que invaden la Tierra, sino que se le da una oportunidad a aquellos que no tienen los medios de acceder a un violín, por ejemplo, una oportunidad de desplegar su capacidad creativa, de pertenecer a un colectivo unido por el poder del arte, a una sociedad inclusiva.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

ME PREGUNTO...

1. ¿Qué usos se le pueden dar a residuos de lata y cartón?
2. ¿A qué se refiere la expresión de “las cinco erres”?
3. ¿Por qué es importante tomar conciencia de nuestro comportamiento como consumidores?
4. ¿Qué relación puede tener el cuidado del medio con las expresiones artísticas?
5. ¿Qué significa el concepto “sostenibilidad”? ¿Cómo se puede relacionar con el arte y específicamente con la música?

ACTIVIDADES

1. Trabajo individual. Escribir sobre la figura del lutier, investigar en qué consiste ese oficio y narrar una historia cuyo protagonista se dedique a crear instrumentos musicales o a repararlos.
2. Taller para toda la clase. Investigar sobre cómo se pueden usar cartones, latas y demás residuos caseros en la elaboración de instrumentos musicales y realizar un taller de creación colectiva.

ANÁLISIS NARRATIVO DE UNA SECUENCIA CLAVE

1. (00:00:11 a 00:00:45)

Primeros planos de niñas y niños con instrumentos musicales. Se abre el plano y aparecen jóvenes en un ensayo de música. Habla Fernando Solar, lutier, sentado en medio de su taller. Narra sobre el reto que le propusieron de hacer instrumentos musicales con materiales reciclados. Planos de sus manos con herramientas manipulando latas, tenedores y otros objetos. Fernando con un joven trabajando una pieza de cartón, dando forma a un violín.

OBSERVO...

1. ¿Qué hace un lutier?
2. ¿Qué materiales se usan comúnmente para elaborar instrumentos de cuerda?
3. ¿Es posible hacer un violín con material reciclado?
4. ¿Qué tipo de objetos se pueden reciclar, según lo visto en la escena, para hacer un instrumento musical?
5. Además de instrumentos musicales, ¿qué otros objetos se pueden crear con el reciclaje?

2. (00:06:30 - 00:08:01)

Primer plano de las manos de un adolescente tocando el cajón. Se abre el plano y aparece toda la orquesta. Están dando un concierto. Dan palmas. Planos de los músicos tocando instrumentos musicales diferentes. Termina la canción. El público aplaude. La cámara se ubica detrás de la orquesta. El Teatro está lleno. Los músicos se ven sonriendo.

OBSERVO...

1. ¿Qué diferencias encuentras entre los instrumentos de esta orquesta y los de otras orquestas?
2. ¿Percibes la diferencia de sonidos de estos instrumentos con otros contruidos de manera tradicional?
3. ¿Qué pueden estar sintiendo los niños y jóvenes que tocan en la orquesta?

4. ¿Por qué es importante reconocer el trabajo de la comunidad educativa que participa en esta iniciativa social, musical y de reciclaje?
5. ¿Qué significa dar otra oportunidad?

DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

PIENSO Y ACTÚO

1. ¿Por qué es importante el reciclaje para sacar adelante esta iniciativa de formar una orquesta de niños, adolescentes y jóvenes en Madrid?
2. ¿Si no se hicieran los instrumentos con los materiales reciclados sería viable la orquesta?
3. ¿Además de los músicos, qué otros oficios son importantes a la hora de crear un grupo musical?
4. ¿Es posible reusar el material reciclado en la construcción de objetos útiles para la vida diaria?
5. ¿Qué tipo de residuos se pueden reciclar para hacer instrumentos musicales?
6. ¿Qué significa producción y consumo responsable?
7. ¿Cómo podemos ser consumidores responsables?

ACTIVIDADES

1. En grupo. Investigar sobre los procesos de reciclaje en la ciudad y establecer algunas acciones que se pueden desarrollar a nivel personal, con la familia o en el colegio, para contribuir a garantizar el mayor porcentaje posible de reciclaje de residuos.
2. En grupo. A partir de la investigación previa, elaborar una campaña de concienciación en el centro educativo al que pertenecen. Diseñar mensajes, piezas de comunicación y encuentros entre alumnos, profesorado y familias.

OTROS RECURSOS

PELÍCULAS

1. **“Tus desperdicios y otros manjares”** de Richard Zubelzu y Magda Calabrese. (2018)
2. **“Rediseñando el mañana”** de Pedro Aguilera (2021)
3. **“El hombre de Agua Dulce”** de Álvaro Ron (2016)
4. **“Olas blancas”** de Inka Reichert (2015)

LIBROS

1. **“Nosotros somos el cambio”** Catalina González Vilar, Editorial SM (2020)
2. **“Trashures: The Beauty of Usless Stuff”** Anja Brunt (autor) y [Tineke Meirink](#) (Autor), Bis Publishers, 2016.

EN INTERNET

1. **ODS 12. Producción y consumo sostenibles:** <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>
2. **ODS 12 (EN):** <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/>
3. **Consumo responsable:** https://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/que_es_el_consumo_responsable
4. **Reciclar de manera creativa:** <https://blog.oxfamintermon.org/5-ideas-de-reciclaje-creativo/>
5. **Las cinco Erres de la sostenibilidad:** <https://www.facua.org/es/noticia.php?ld=11162>

NOTAS PARA EL DOCENTE

LA MÚSICA, UNA MANERA DE CONTRIBUIR AL CONSUMO Y A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles es el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 12 establecido por la Asamblea de Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030. Inspirados en este reto que se hace fundamental para garantizar la sostenibilidad de nuestra especie y del planeta es pertinente aproximarnos en detalle a lo que supone un consumo responsable como individuos y como parte de una familia o comunidad.

En primer lugar, la definición de consumo responsable se basa en dos premisas: "consumir menos y que lo que consumamos sea lo más sostenible y solidario". Esto quiere decir, que la elección consciente de uno u otro producto o servicio, debería, en lo posible, considerar aspectos sociales y medioambientales. Es decir, a la hora de escoger aquello que vas a adquirir es pertinente hacerse algunas preguntas relacionadas, en primer lugar, con la pertinencia de su adquisición, ¿realmente es necesario comprarlo?.

Una vez superada esta cuestión, habría que indagar sobre las estrategias de producción que se han utilizado para llegar a un objeto final: gasto energético, materias primas, distancias recorridas hasta llegar a tus manos; así como, estructuras sociales sobre las que se sustenta la producción de dicho bien. Si bien se recomienda que estas preguntas estén presentes a la hora de consumir, también se debe considerar las dificultades que aparecen a la hora de dar respuestas a las mismas, ya sea por la escasa información que se nos ofrece, las prisas del día a día, o la limitación de recursos con la que se cuenta, ya que en muchas ocasiones el consumo responsable suele incrementar los costos de los bienes o servicios.

Es entonces, cuando se pueden establecer estrategias creativas para superar los obstáculos que se presentan. Por ejemplo, hacer uso de las “cinco erres”: reciclar los residuos, reducir el consumo ¿es prescindible lo que quiero adquirir?, reutilizar los objetos que aún sirven haciendo usos de redes sociales, comunitarias, las estrategias de intercambio suelen ser atractivas para acceder a aquello que queremos reduciendo la huella ecológica, recuperar y reparar, así podemos superar la obsolescencia programada, por ejemplo.

Cumplir con los ODS es una tarea de todos. Si bien la agenda ha sido marcada desde las más altas instancias gubernamentales, no se logrará avanzar si los objetivos planteados a nivel planetario no se difunden entre toda la población, para que, en la medida de las posibilidades de cada persona o colectivo, se aporte a la consecución de las metas propuestas para garantizar el desarrollo humano sostenible, lo que implica, vida digna para toda la humanidad y cuidado del planeta para evitar los riesgos identificados por el cambio climático producido por efecto de los seres humanos; y procurando un consumo y una producción sostenible estaremos más cerca de lograrlo.

B ¿POR QUÉ TENEDORES Y VIOLINES?

(EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA, TUTORÍA)

“En mi corazón siento algo por la música... alegrías, risas” son las palabras de Abraham, un niño de 10 años, que aparece contando su experiencia en la orquesta “La música del reciclaje” en **TENEDORES Y VIOLINES**; también escuchamos decir “Es que la orquesta es mi familia, a dónde voy sin la orquesta” en la voz de Cristina, una joven de 16 años. Estas palabras reflejan el impacto positivo que tiene el aprendizaje de la música en la adolescencia y, sobre todo, la pertenencia a un proyecto creativo, colectivo, expresivo, que les hace sentir a niños y jóvenes que ocupan un lugar importante en el mundo.

El corto documental de Manuel Serrano nos enseña, y corrobora, la importancia de incluir la educación artística, en este caso a través de la interpretación de un instrumento, en los currículos escolares o fomentar su aprendizaje en las actividades extraescolares; también es una muestra de superación de obstáculos relacionados con procesos de exclusión social y una apuesta por dar visibilidad a procesos artísticos con un componente social que inspiran a otros a idear oferta creativa para niños y jóvenes.

TENEDORES Y VIOLINES retrata una comunidad musical conformada por profesores y alumnos, por el lutier, por las familias de los músicos, una comunidad que crece y se fortalece alrededor de la práctica de la música y la conformación y cuidado de la orquesta, como un espacio ganado para los afectos, las vocaciones, el desarrollo de talentos, y por qué no, para la gestación de profesionales de la música que en un futuro puedan replicar sus experiencias de niñez y juventud.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

ME PREGUNTO...

1. ¿Por qué es importante la educación artística?
2. ¿Es posible hacer de una vocación artística una profesión?
3. ¿Qué relación puede tener la educación artística y el cuidado del medio ambiente?
4. ¿Qué se necesitaría para hacer de la música un medio de trabajo en el futuro de los niños de hoy?
5. ¿Qué tipo de actividad sugieres para potenciar tus clases de música en el colegio/instituto?
6. ¿Qué agrupaciones musicales hay en tu barrio y/o localidad? ¿Cómo se relacionan con los niños y los jóvenes del lugar?

ACTIVIDADES

1. Trabajo individual. Escribir un breve texto en el que los estudiantes narren sus sueños y expliquen si alguno tiene relación con las artes o la música, y la manera cómo se pueden hacer realidad.
2. En grupo. Cada miembro del grupo cuenta a los demás cuál es su música favorita. Hacen rondas para escuchar canciones propuestas por cada uno. Se hace una breve presentación al resto de la clase de los resultados de este ejercicio.

3. En grupo. Escoger una etapa histórica o una región del mundo e investigar sobre la música de ese momento o lugar. Seleccionar piezas musicales que den muestra de la investigación realizada. Presentarla al resto de la clase y comentar sobre lo que están escuchando.

ANÁLISIS NARRATIVO DE UNA SECUENCIA CLAVE

1. (00:01:40 a 00:02:11)

Primer plano de un niño tocando el violín. Habla Rafael y cuenta que cuando le contó a su madre que iba a tocar el violín le pareció de risa y no se lo creyó. Habla Susana Ramírez, la madre de Rafael. La cámara recorre los instrumentos reciclados

OBSERVO...

1. ¿Por qué la madre de Rafael no le creyó que iba a tocar el violín? ¿Por qué le parecía extraño lo que su hijo le estaba contando?
2. ¿Crees que para Susana el violín es un instrumento que solamente puede ser interpretado por determinado tipo de personas pertenecientes a una clase social? Desarrolla tu respuesta.
3. ¿Qué papel juegan los padres a la hora de fomentar la vocación musical de los niños y jóvenes?
4. ¿Por qué es importante para Rafael tocar el violín?
5. ¿Qué cambio en Susana cuando vio a Rafael tocar el violín y hacer parte de una orquesta de música?

2. (00:03:49 – 00:05:18)

Ensayo de música. El profesor con un grupo de niños tocando sus instrumentos. Ensayos personalizados. La profesora Rocío da indicaciones. Primer plano de una joven que toca la flauta travesa. Habla Rocío sobre su papel como profesora y la relación con sus alumnos. Una mujer toca el violín. Bibiana, profesora, comenta que el equipo docente son figuras de referencia para los alumnos, de protección, de confianza. Habla el director musical y dice “Recibimos más de lo que damos” lo único que puede hacer un profesor o un proyecto es suscitar.

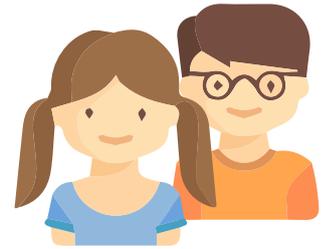
OBSERVO...

1. ¿Cómo ha cambiado la relación de Rocío con sus alumnos?
2. ¿Por qué los profesores se vuelven referencias para los alumnos?
3. ¿Qué reciben los profesores de sus alumnos?
4. ¿Qué reciben los alumnos de sus profesores?
5. ¿Por qué es importante transformar las relaciones entre alumnos y profesores en relaciones de confianza?

DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

PIENSO Y ACTÚO

1. ¿Cuáles son las características más importantes de esta orquesta? ¿Y cuáles sus objetivos?
2. ¿Por qué es importante la música para los niños y jóvenes del cortometraje?
3. ¿En qué ha cambiado la vida de los niños y jóvenes que forman parte de la orquesta?
4. ¿Cómo es la relación entre profesores y alumnos?
5. ¿Cuál es la misión de los profesores de la orquesta?
6. ¿Qué beneficios cognitivos y emocionales ha generado la orquesta en los miembros de su comunidad (niños, profesores, familia, barrio)?
7. ¿Por qué este tipo de proyectos artísticos son fundamentales para la sociedad?

ACTIVIDADES

1. En grupo. Investigar sobre las diferentes orquestas juveniles que se han creado en países de Iberoamérica, como en Venezuela, Paraguay, Brasil, España y otros más. Escoger uno de esos casos y presentarlo al resto de la clase.
2. Trabajo individual. Escoger un instrumento musical que te guste, ya sea escuchar o tocar, e investigar sobre él. Escribir un breve cuento sobre ti y tu relación con la música.

OTROS RECURSOS

PELÍCULAS

1. **"A film about kids and music. Sant andreu jazz band"** de Ramón Tort (2013)
2. **"Conmigo vienen bailando"** de Cristina Linares (2017).
3. **"Ara Malikian: una vida entre las cuerdas"** de Nata Moreno (2019)
4. **"Semillas de alegría"** de Cristina Linares (2018)
5. **"Kaposoka está bonitinho"** de Manuel Serrano (2016)
6. **"Notas de Angola"** de Manuel Serrano (2011)

LIBROS

1. **"Musiki"** Gonzalo Moure Trenor, Editorial SM, Colección Barco de Vapor (2014).
2. **"Drum Dream Girl: How One Girl's Courage Changed Music"**, Margarita Engle (autora), Rafael (ilustrador), Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2015.
3. **"El violín de Ada: La historia de la orquesta de instrumentos reciclados en Paraguay"** de Susan Hood (autora), Sally Wern Comport (ilustradora), Shelley McConnell (traductora), Editorial SIMON & SCHUSTER BOOKS YOU, 2016

EN INTERNET

1. **La música en la educación:** <https://es.literaturasm.com/actualidad/libros-musica>
2. **A través de la música:** <https://www.unicef.es/blog/traves-de-la-musica>
3. **Benefits of Music Education for Kids:** <https://nebhe.org/journal/tuning-in-six-benefits-of-music-education-for-kids/>
4. **Comunidades de aprendizaje:** <https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/>

NOTAS PARA EL DOCENTE

LA MÚSICA, UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

En las últimas décadas del siglo XX se ha venido gestando un concepto y práctica educativa basada en la idea de Comunidad de Aprendizaje, entendida como una “solución que se adapta a las nuevas circunstancias como son la nueva sociedad de la información a través de planteamientos dialógicos y participativos de la sociedad”.

En esta propuesta integral de educación, que contempla la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, el reconocimiento del diálogo como estrategia de articulación busca eliminar las brechas y desigualdades entre alumnos, la música juega un papel importante. Ésta se convierte en vehículo para fomentar esos espacios participativos en los que alumnos, profesores y familia se interrelacionan y aprenden colectivamente.

Además de los aportes que ofrece la práctica musical a nivel individual, relacionados con el desarrollo de la memoria, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento lógico y matemático o el desarrollo de la intuición; la práctica de la música en colectivo, formando parte de una orquesta o grupo musical, por ejemplo, permite dotar a los niños y jóvenes de herramientas que faciliten su desenvolvimiento en sociedad y que les haga partícipes de procesos colectivos en los que todos son interdependientes, “donde cada uno es responsable por lo demás y los demás por cada uno”; de esta forma se incrementan las posibilidades de hacer de esta una sociedad en la que todas las personas tengan cabida.

Por otro lado, el reconocimiento de la música – tanto su práctica, como su escucha y apreciación – como parte de la identidad de las personas implica respetar un espacio privilegiado de ésta en el quehacer cotidiano, siendo entre adolescentes y jóvenes, uno de los instrumentos que favorecen no solo la expresión de sus percepciones, formas de interpretar la realidad o de sus deseos, sino uno que ayuda a la comunicación con sus pares y con el resto de su entorno.