

1 CONGRESO LATINOAMERICANO de Gestión Cultural

Santiago | Chile | 23 al 27 | Abril | 2014

Gestión cultural comunitaria del coro de la universidad de sonora mediante el método de proyectos¹

M. Ed. Marybel Ferrales Nápoles²
Abel Sánchez Zepeda³

¹ Ponencia presentada al Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, realizado en Santiago de Chile, entre los días 23 al 27 de abril de 2014.

² Docente y Directora del Coro de la Universidad de Sonora - México.

³ Estudiante e Integrante del Coro de la Universidad de Sonora- México.

PONENCIA: GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA DEL CORO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA MEDIANTE EL MÉTODO DE PROYECTOS

Introducción

La vinculación de las universidades con la comunidad contribuye no sólo a resolver problemas sociales sino que además, incrementa la relevancia de de las instituciones educativas ante la sociedad.

En un trabajo muy interesante de Cortes, Heredia, Lascano y Calderón (2009) se presenta un resumen comparativo del trabajo de vinculación de las universidades con la sociedad desarrollado en diferentes países y señala que existen diferencias significativas entre los países analizados, relacionado al tipo de sistema de gobierno que impera en el mismo lo que se refleja en su sistema educativo en general y la educación superior en particular.

El trabajo sociocultural de las universidades como parte de la extensión universitaria se desarrolla en base a programas de trabajo establecidos por la mayoría de los centros. Sin embargo, como plantea Regil (2010), en muchos casos estos programas no responden a las necesidades de la sociedad ya que se ha demostrado que “el trabajo de difusión cultural se encuentra en una disyuntiva entre el debilitamiento y el porvenir; la agonía y la reactivación” (p. 3).

Esta autora plantea en su propuesta pautas para la reflexión, orientadas a la puesta en marcha de acciones que apoyen y fortalezcan esta actividad “siempre mencionada como sustantiva, aunque en la práctica ubicada por debajo de la investigación y la docencia” (p.4). Al valorar la propuesta se puede decir que la misma es válida para aquellos que se interesan por dar pasos firmes en el desarrollo de proyectos socioculturales ya que la misma se basa en el análisis, la crítica y evaluación constante.

El análisis de proyectos socioculturales exitosos de algunas universidades de nuestro entorno latinoamericano permite señalar que en todos los casos se destacan algunas ideas fundamentales:

- Las tareas de planear, realizar y evaluar la difusión cultural son realizadas por personal técnico y administrativo.

- Los equipos de trabajo cuentan con formación en gestión cultural, formación de públicos, análisis de la trascendencia de la creación, apropiación del conocimiento y de las manifestaciones artísticas y culturales.
- Se brinda orientación a los docentes y alumnos universitarios para incrementar su formación integral.
- Se incorporan las y los alumnos a los proyectos culturales.
- Se vincula el trabajo de difusión cultural en la comunicad con el trabajo docente e investigativo.
- Se capacita al personal integrante de los proyectos culturales de intervención lo que incluye a la sociedad que participará en los mismos de forma activa.

La Universidad de Sonora, en respuesta a los organismos internacionales y nacionales que orientan las políticas educativas, ha asumido nuevas directrices que comprende su labor de extensión universitaria desarrollando la interconexión con otros sistemas como la comunidad , el gobierno, los medios de comunicación, entre otros. A pesar de la claridad de estos lineamientos, la realidad encontrada dista mucho de lo deseado en relación a contribución del centro a la cultura integral del estado sonorense.

Desarrollo

Como se manifestó anteriormente, durante la etapa de diagnóstico (ver análisis FODA en apéndice 1), una debilidad encontrada en la Universidad fue que no se aprovecha la posibilidad de los docentes-artistas y alumnos (futuros artistas) para incrementar el trabajo comunitario. Precisamente ésta se convierte en un área de oportunidades para intervenir con un proyecto de intervención apoyado en las fortalezas y oportunidades que se encontraron.

Motivada por ello se propuso poner en práctica el trabajo por proyecto de los espectáculos escénicos musicales presentados por el Coro de la UNISON durante el período 2000-2020 que permitiera desarrollar una cultura general e integral de la comunidad y los integrantes de la agrupación artística, otorgando sentido al trabajo en el colectivo coral, un sentido socialmente real, accesible para

todas las edades, y compartido por directivos, miembros del coro y comunidad en general.

Objetivo del proyecto

Contribuir al desarrollo de una cultura general e integral de la comunidad sonorense y los integrantes del Coro de la Universidad de Sonora a través del desarrollo de espectáculos culturales por proyectos con vistas a incrementar la relevancia social de la universidad y compromiso con la sociedad.

Objetivos específicos:

-Indagar la forma de abordar las diferentes manifestaciones escénico-musicales de forma integrada.

-Analizar cómo impacta en la sociedad los espectáculos presentados de forma que se incremente la relevancia social de la UNISON como parte de su gestión cultural comunitaria.

Justificación

El método utilizado fue el de trabajo por proyectos el que se considera como un tipo de práctica pedagógica con ciertos rasgos característicos básicos. Es una propuesta de enseñanza que permite el logro de ciertos objetivos educativos, por medio de un conjunto de acciones, interacciones y recursos planeados y orientados a la resolución de un problema y a la elaboración de una producción concreta (AUA, 2005).

Los principios del trabajo por proyecto han sido aplicados ampliamente en diversos países con el objetivo de desarrollar la cultura de las comunidades. Cruz (2011, p.2) reconoce que “los proyectos culturales comunitarios constituyen instrumentos indispensables para la transformación de la comunidad”. Este tipo de proyecto es la vía mediante la cual los individuos se insertan en su medio, realizando cambios en función de mejorar sus condiciones de vida y de satisfacer sus necesidades espirituales; promueven la participación y la creatividad de los comunitarios a través de acciones planificadas estratégicamente con el objetivo de alcanzar elevados niveles de satisfacción.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en México (CONACULTA, 2007) reconoce en su estrategia los siguientes puntos:

- Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.
- En todas las líneas de acción de la política cultural, se solicitarán y tomarán en cuenta la opinión y las propuestas de la comunidad artística e intelectual de México.

En respuesta a esta estrategia deben desarrollarse trabajos por proyecto que tengan como propósito promover y movilizar los recursos humanos e institucionales mediante la participación activa y democrática de la población a través de programas destinados a mejorar el nivel y la calidad de vida, en cuanto a sus modalidades operativas.

Existen suficientes experiencias que avalan los beneficios del trabajo por proyecto tanto en la docencia directa como en el trabajo educativo en las comunidades (González, 2006). Además, la Universidad de Sonora cuenta con el personal docente-artístico necesario para llevar a cabo espectáculos culturales multidisciplinarios desarrollados por este método. En particular, el Coro de la UNISON se ha convertido en un centro gestor de una cultura general en integral de la comunidad sonorenses al poner en práctica el desarrollo de espectáculos por proyecto. Con ello se han logrado resultados destacados que hoy pueden ser compartidos con el colectivo de interesados en el tema.

Planeación de las actividades

Para la realización de cada espectáculo por este método se desarrollan las siguientes etapas:

-A corto plazo

Cada año (correspondiente al ciclo escolar) se planifica, organiza, realiza y evalúa un espectáculo magno a través del método de trabajo por proyecto.

-A mediano plazo

Cada cinco años se planifica, organiza, realiza y evalúa por el mismo método un Festival Coral donde se invitan coros de otros estados de México y el de la UNISON presentará los diferentes espectáculos desarrollados en el período.

-A largo plazo

Se hace un balance general de los resultados del trabajo en cada década donde se compara el resultado con el diagnóstico inicial y valorar el cumplimiento del objetivo general propuesto.

Tiempo de ejecución

Para la realización de cada espectáculo por este método se desarrollan las siguientes etapas:

Etapa/ Actividades	ENE	FEB	MAR ABR MAY	JUN	JUL	AGOS SEPT	OCT NOV	DIC
1. Etapa previa	Audición y conformación del coro a cuatro voces con 50 integrantes.	Preparación para el espectáculo						
2. Etapa de planificación del desarrollo del espectáculo.			Elección y preparación del espectáculo					
3. Etapa de desarrollo del espectáculo.				Trabajo de mesa	Vacaciones	Ensayo	Presentaciones en público.	
4. Etapa de Evaluación.								Debate colectivo

Implementación

Cada año a través del método de trabajo por proyecto se implementa un espectáculo que contempla las etapas y actividades planificadas en el cronograma antes presentado. A continuación se exponen de forma más detallada como son ejecutadas:

2.1 Etapa de planificación previa

Como trabajo previo se realiza la integración al coro de personal de la comunidad universitaria y del pueblo con aptitudes vocales mediante libre convocatoria. Producto de esta labor se mantienen alrededor de cincuenta integrantes, hombres y mujeres de edades y profesiones variadas de la agrupación que se constituye en un estudio de canto que los prepare integralmente para las presentaciones.

Desde el inicio del proyecto la dirección del coro conoce, a partir del diagnóstico previo, las capacidades vocales y limitaciones de los diferentes miembros de la agrupación. Esto permite cumplir la función de motivar, mediar, asesorar y apoyar las experiencias de sus integrantes.

Como parte de la preparación para la orientación del trabajo, en esta etapa se profundiza en los siguientes aspectos:

- a) El tipo de espectáculo deseado y los procedimientos para lograrlo.
- b) Para quién va dirigido el evento, donde se va a realizar y el tiempo necesario para realizarlo.
- c) Factibilidad del proyecto.
- e) Como debe realizarse la orientación para el coro de forma que las actividades de investigación, preparación, montaje y presentación del evento cultural sean desarrolladas adecuadamente.
- g) La forma de garantizar con su equipo de trabajo los espacios y ambientes necesarios para el desarrollo del trabajo educativo-cultural y gestionar los recursos para su exitosa realización y presentación.
- h) Las vías de evaluación, coevaluación y retroalimentación de cada proyecto concluido.

2.2 Etapa de planificación del desarrollo del espectáculo.

Por su parte los integrantes del coro participan de forma activa y creadora en la preparación de cada espectáculo específico. Para ello se reúnen sus integrantes con vista a la elección de la obra concreta, dentro del género elegido anteriormente, cuyo tratamiento y análisis se abordará por el método de proyecto. El tema puede surgir por propuesta de la directora o de cualquier miembro del colectivo coral. Una vez convenido éste se convierte en objeto de estudio.

Como parte de la planificación del desarrollo del espectáculo se formulan las tareas, se acuerda el plazo de realización de cada una y se distribuyen las responsabilidades. Además se formulan las estrategias y los medios para lograrlo después de valorar las ventajas, riesgos y desventajas de las diferentes propuestas posibles.

La labor de la maestra directora en esta etapa es básicamente asesorar el proceso, corrigiendo si fuera necesario y facilitando que cada integrante del coro cumpla su función: contribuir con su preparación individual y colectiva al éxito del proyecto.

2.3 Etapa de desarrollo del espectáculo.

Durante la etapa de desarrollo, la más larga y difícil, los miembros del coro desarrollan de forma colectiva el estudio de mesa de la obra u otro tipo de espectáculo para lo cual se experimentan nuevas propuestas. De forma independiente y responsable se preparan vocalmente para asumir el rol que le fue asignado en el colectivo.

Durante toda la etapa pero, especialmente durante los ensayos, se evalúa el proceso, se controlan las tareas por parte de los jefes de cuerda y el colectivo en general. Es importante destacar que el maestro, fundamentalmente, asesora y apoya el trabajo y sólo interviene si es necesario por no existir acuerdo entre los integrantes del coro.

La presentación ante la comunidad representa el momento culminante del proyecto y el mensaje educativo musical para la sociedad es el principal resultado para el cual trabaja todo el equipo.

2.4 Etapa de Evaluación.

La forma de evaluación del proyecto presentada a continuación corresponde a un período anual.

4.1 Autoevaluación de la primera fase del proyecto (previa)

Se trata de la autoevaluación por parte de cada miembro del equipo integrante del proyecto de la fase previa donde se discute y acuerdan los contenidos a abordar en el Curso-Taller que se proyecta. Además se profundiza sobre los temas y se

reparten las tareas y responsabilidad entre sus miembros (Directora del Coro UNISON y Jefes de Cuerdas).

La autoevaluación está prevista para el miércoles previo al inicio del trabajo. Para ello se usa una guía de análisis (de acuerdo al espectáculo que se trata) que le permite a cada uno realizar su proceso de forma individual y posteriormente en junta exponer de forma autocrítica cómo valora los resultados de su trabajo. Posterior a cada autoevaluación se plantean criterios y sugerencias para mejorar el trabajo de cada uno, del equipo y mejorar los resultados del proyecto.

4.2 Autoevaluación de la segunda fase del proyecto (planificación del desarrollo)

En este caso se trata de la autoevaluación por parte de cada miembro del equipo integrante del proyecto (Directora del Coro UNISON y Jefes de Cuerdas) de la fase de desarrollo del proyecto, es decir se desarrollan las actividades de enseñanza y aprendizaje planificadas así como el sistema de evaluación de los integrantes del coro.

Las diferentes autoevaluaciones están previstas para realizarlas posteriores a las evaluaciones de los coristas (tres primeros miércoles del mes mayo). Para ello se usa una guía de análisis que le permite a cada uno realizar su proceso de forma individual y posteriormente en junta exponer de forma autocrítica cómo valora los resultados de su trabajo. Posterior a cada autoevaluación se plantean criterios y sugerencias para mejorar el trabajo de cada uno, del equipo y mejorar los resultados del proyecto.

4.3 Autoevaluación de la tercera fase del proyecto (desarrollo del proyecto)

Para esta etapa de evaluación del proyecto se desarrolla la autoevaluación por parte de cada miembro del equipo integrante (Directora del Coro UNISON y Jefes de Cuerdas) de los resultados alcanzados en la etapa así como la evaluación del trabajo del equipo desarrollador del proyecto por parte de los coristas.

La autoevaluación se realiza el último miércoles de mayo. Para ello se usa una guía de análisis que le permitirá a cada uno realizar su proceso de forma individual y posteriormente en junta exponer de forma autocrítica cómo valora los resultados de su trabajo. Posterior a cada autoevaluación se plantean criterios y

sugerencias para mejorar el trabajo de cada uno, del equipo y mejorar las próximas propuestas de este tipo.

Además se realiza la actividad correspondiente a conocer los criterios de los coristas sobre los aprendizajes logrados así como del trabajo del equipo integrado por la Directora del Coro UNISON y los Jefes de Cuerdas responsable de orientar las actividades.

4.4 Coevaluación de los integrantes del equipo desarrollador del proyecto

Como se explicó antes, posterior a la realización de la autoevaluación se lleva a cabo la coevaluación entre los integrantes del equipo a partir de los criterios y sugerencias para mejorar el trabajo de cada uno, del equipo y los resultados del proyecto.

Finalmente se elabora el Informe Final del proyecto desarrollado por parte de la Directora del Coro de la Universidad de Sonora y el mismo, antes de ser entregado al responsable del Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria, es analizado por parte de todos los desarrolladores del curso como retroalimentación para proyectos futuros.

Resultados

El trabajo por proyectos de los espectáculos escénicos musicales presentados por el Coro de la UNISON a las comunidades del Estado de Sonora y otros estados destaca los siguientes resultados para el periodo 2000-2013:

- Ha contribuido significativamente a la gestión cultural comunitaria de la UNISON incrementando su relevancia social a través del incremento de su papel y compromiso con la sociedad.
- Se ha favorecido el desarrollo de una cultura general e integral de la comunidad y los integrantes del coro, otorgando sentido al trabajo en el colectivo coral, un sentido socialmente real, accesible para todas las edades, y compartido por directivos, miembros del coro y comunidad en general.
- Ha mantenido interesados y motivados por cada proyecto a los integrantes del colectivo coral, ya sea que cada espectáculo ha surgido de ellos

mismos y todos se ven involucrados activamente en el proceso de construcción.

- Ha exigido a los coristas la necesidad de dominar nuevas técnicas para su desarrollo integral sobre el escenario.
- Se ha promovido situaciones de conflictos cognitivos en los integrantes de la agrupación que los impulsa a la superación continua.
- Ha permitido abordar diferentes manifestaciones escénico-musicales de forma integrada (se presentan fotos y videos de algunos de los espectáculos por proyectos ofrecidos a la sociedad sonoreense).

Fuentes de información

AUA (2005) El trabajo por proyectos en el aula. Documento de trabajo. Consultado el día 16 de enero de 2013 en: <http://www.educared.org.ar/aua/2005>

Cortes, C., Heredia, J., Lascano, R. y Calderón, R. (2009) Un modelo de vinculación de la universidad con la sociedad. La experiencia del Programa de Investigación Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas. Ponencia presentada en el Congreso Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades: El sistema modular, las Ciencias Sociales y las Humanidades en el siglo XXI. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. Septiembre, 2009. Consultada el día 15 de enero de 2013 en: http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/ponencias_fin/30sep/MinapmVinculacionServicio/desarrollohumanoenchiapas.pdf

CONACULTA (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México

Cruz, Y. (2011) Los proyectos culturales una alternativa para el desarrollo comunitario. Contribución a las Ciencias Sociales. Consultado el día 5 de julio de 2012 en: www.eumed.net/rev/cccs/12/

González, F.M.T. (2006) *El método de proyecto: Una estrategia didáctica centrada en el aprendizaje*. UNIDEP, México

Regil, L. (2010) La difusión cultural universitaria: entre el ocaso y el porvenir. Revista Universitaria. Universidad Pedagógica Nacional (Digital). Consultada el día 17 de enero de 2013 en:

Apéndice 1

	Factores internos	
	Fortalezas (+)	Debilidades (-)
Análisis Interno (controlables)	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con un número de docentes y una estructura administrativa estables. Los docentes imparten asignaturas específicas y estables. Existe apoyo a las propuestas de proyectos individuales y colectivos. Existe motivación por la superación y actualización por parte de los docentes Hay poder de convocatoria por parte de los directivos. Los docentes poseen capacidad para lograr resultados muy satisfactorios. Los docentes están comprometidos con la calidad de la formación de los alumnos y el trabajo comunitario. Docentes que se desempeñan como artistas reconocidos por la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> La planificación de los cursos de superación y actualización por parte de los directivos no responden a las necesidades de los docentes. No se involucra al personal docente en la determinación de los temas y materias a desarrollar en los planes de actualización y superación. No hay un movimiento investigativo ligado a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje ni se incentiva la innovación educativa. No se percibe que la calidad de la educación de los alumnos sea resultado de la autogestión institucional para la actualización profesional de los docentes. Deficiente sistema de evaluación del docente. Falta de trabajo científico-metodológico en academia. Huelgas y conflictos sindicato-administración. No se aprovecha las posibilidades de los docentes-artistas y alumnos (futuros artistas) para incrementar el trabajo comunitario mediante proyectos de intervención que contribuyan a la cultura general e integral de la sociedad sonorense.
	Oportunidades (+)	Amenazas (-)
Análisis Externos (no controlables)	<ul style="list-style-type: none"> Se podría utilizar ls relaciones con otros centros de enseñanza superior y organismos con posibilidades de intercambio cultural y experiencias en variados campos del saber. Utilizar el apoyo del Gobierno del Estado a la Universidad Aprovechar las necesidad de acreditación de cada área de la universidad ante los organismos nacionales. Aprovechar que la comunidad necesita de proyecto para aumentar su cultura general e integral. Se podría involucrar a las familias, empresas y comunidades interesadas en las propuestas de la universidad. 	<ul style="list-style-type: none"> La asignación de presupuesto por parte del Gobierno del Estado tarda demasiado. Los recursos asignados no siempre son suficientes. Cambios en algunas políticas de la administración. Cambios en el entorno socia con relación a los intereses y prioridades, gustos, condiciones materiales, económicas, seguridad pública, etc. que puedan afectar la participación en el proyecto.
	Factores externos	