PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Nº 4 Año 2009

Revista Anual

I Jornadas sobre Conciertos Didácticos

CONSEJERÍA DE CULTURA Centro de Documentación Musical de Andalucía

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO
(Director del Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Consejo de Redacción

ALFREDO ARACIL (Universidad Autónoma de Madrid)
MARTA CARRASCO (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo)
EMILIO CASARES RODICIO (Dir. del Instituto Complutense de Ciencias Musicales)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS (Universidad de Granada)
MARTA CURESES (Universidad de Oviedo)
MARCELINO DÍEZ MARTÍNEZ (Universidad de Cádiz)
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
MARÍA ISABEL MORALES SÁNCHEZ (Universidad de Cádiz)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)

Secretaría

Mª. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ - IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS
(Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Traducción de los Abstract: DIANA KELHAM

Depósito Legal: GR- **I.S.S.N.:** 1886-4023
Lugar de edición: Granada

Edita

JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

Coordina

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA
Carrera del Darro, 29 18002 Granada
www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical
www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/secciones/secciones.cmd?idTema=60

MÚSICA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
EL PROYECTO L'AUDITORI: EDUCA, DE L'AUDITORI DE BARCELONA

Assumpció Malagarriga
(Directora de L'Auditori: Educa, Barcelona)

Resumen:
En esta ponencia se reflexiona y justifica la importancia de la música en la vida de las personas, para qué sirve, qué nos aporta y cómo incide en nuestra educación, haciendo especial hincapié en las primeras etapas de la vida del ser humano. Para llegar hasta ahí se hace un recorrido por el proyecto L'Auditori:Educa que se está desarrollando en L'Auditori de Barcelona: historia, evolución, objetivos, filosofía, actuaciones, materiales, cómo son nuestros conciertos, el porqué de los proyectos educativos que los envuelven, la formación de padres, etc. Se acaba concluyendo que somos impulsores de impactos, experiencias y sensaciones que contribuyen a la educación, evolución y equilibrio personales de nuestros usuarios.

Palabras clave: concierto didáctico, didáctica musical, conciertos familiares, educación musical, L'Auuditori Educa.

Music for the very young. The project L'Auditori: Educa de L'Auditori in Barcelona

Abstract:
In this talk the importance of music in people's lives is reflected on and justified: what it is for, what it contributes to our life and how it influences our education, placing special emphasis on the earliest stages of our lives. To reach these conclusions we will consider the project L'Auditori:Educa which is being elaborated in L'Auditori in Barcelona: the history, development, objectives, philosophy, activities, materials, what our concerts are like, the reason for the educational projects involved, the formation of the parents, etc. We finish by drawing the conclusion that we are the driving force behind the influence, experiences and sensations that contribute to the education, development and balance of these children.

Keywords: concert didactic, teaching music, family concerts, music education,"*L'Auuditori Educa"*.

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar directamente en materia con el tema que nos ocupa, creo que es necesario hablar un poco del marco de actuación en el que nos movemos, ya que este marco concreto define y condiciona altamente el proyecto que estamos desarrollando.

L'Auditori es un gran edificio inaugurado en marzo del año 1999 y diseñado por Rafael Moneo. Cuenta con tres salas de conciertos: la Sala Pau Casals con una capacidad para 2.200 personas, la Sala Oriol Martorell para 600 personas y la Sala Tete Montoliu con 350 butacas. En marzo de 2007 se inauguró en el mismo edificio el "Museu de la Música", que forma parte de L'Auditori tanto a nivel de proyecto como de gestión.

Integrada físicamente en el mismo edificio pero totalmente independiente en cuanto a funcionamiento encontramos la ESMUC (Escuela Superior de Música de Catalunya).

L'Auditori cuenta con diversos grupos residentes y con 10 departamentos que organizan ciclos de conciertos de diferentes tipos de música.

Así pues, L'Auditori es el espacio público de la música en Catalunya, un espacio donde se crea, se interpreta, se experimenta y se educa con y en la música. Por eso las actividades que diseñamos en el Servei Educatiu son exclusivamente musicales, sin profundizar en otras disciplinas artísticas.

HISTORIA DE L'AUDITORI EDUCA

El proyecto del Servei Educatiu de L'Auditori se empieza a diseñar en mayo del 1999. Este diseño de proyecto se encarga a una comisión formada por tres personas que representan a tres instituciones, el propio auditorio y las dos que tienen la competencia educativa en el territorio: l'Institut Municipal d'Educació del Ayuntamiento de Barcelona y el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

El proyecto esta condicionado entre otras cosas por las características del edificio donde se llevan a cabo las actividades, por el proyecto marco de la institución donde se desarrollarán y por su entorno, especialmente por la situación de la educación musical.

Ya hemos perfilado un poco el edifico y el proyecto en él que se desarrolla; ahora vamos a centrarnos en cinco aspectos referentes a la situación de la educación musical, que consideramos que inciden muy directamente en nuestro trabajo:

1. la actual ley de educación define la obligatoriedad de un profesor de música en todos los centres educativos
2. el movimiento coral infantil, que empezó hace unos 40 años y se mantiene vivo, hace una importante labor educativa y de sensibilización
3. los padres jóvenes de clase media y alta saben que la música es importante para la educación de sus hijos y buscan pautas y espacios donde compartir experiencias musicales con ellos
4. el anterior punto conlleva que la red de escuelas de música del territorio esté creciendo de manera importante
5. las ofertas musicales como la nuestra tienen un espacio importante en el mundo cultural y educativo

Este panorama nos muestra un momento privilegiado en el cual la música esta valorada social y políticamente. Eso significa también que hay una especial apertura hacia proyectos de música y educación siempre que la calidad y la innovación estén presentes.

Este es el 9º curso de actuaciones del Servei Educatiu, también llamado L'Auditori: Educa. En estos nueve años el departamento no ha parado de crecer. Hemos pasado de 79 a 390 actuaciones y 57.000 a 180.000 asistentes. Este curso 2008-09, hemos ofrecido 104.320 plazas para público escolar y hemos recibido 184.000 preinscripciones para estas plazas.

Tenemos diversas líneas de actuación donde hay definidos algunos de los objetivos más importantes:

<table>
<tr><td>Conciertos escolares
Conciertos familiares</td><td>Impactar para interesar
Que se sientan a gusto</td><td rowspan="3">Favorecer la presencia de la música de calidad en la vida de cada persona y grupo social.</td></tr>
<tr><td>Conciertos participativos</td><td>Experimentar para sentir</td></tr>
<tr><td>Formación
Materiales</td><td>Aprender para amar</td></tr>
</table>

EL DEPARTAMENTO

Actualmente somos cinco personas gestionando el departamento, trabajando a jornada completa y contamos con 418 colaboradores externos:

- la directora del departamento, que marca les líneas de actuación y decide sobre los contenidos

- la jefa del departamento, que coordina la gestión general y se encarga de alguna de las producciones
- las dos técnicas de gestión y producción, que tienen repartidas todas las actuaciones del curso
- el administrativo, que se ocupa de la relación con las escuelas (inscripciones, asistencias, pagos, etc.) y también algunas producciones
- los colaboradores externos, que son contratados puntualmente para realizar trabajos concretos

En el Servei Educatiu tenemos organizado un sistema de trabajo en forma de "tela de araña". Desde el núcleo diseñamos, programamos, organizamos... y encargamos trabajos muy concretos y muy dirigidos a los colaboradores externos, quienes los van desarrollando en contacto constante con las personas responsables del proyecto del Servei Educatiu.

Pongamos un ejemplo concreto: necesitamos un concierto nuevo. Para nosotros un concierto siempre es un proyecto, eso quiere decir que será un concierto para escolares y para familias, que habrá formación del mismo para maestros, otra formación para familias, que se escribirá un dossier pedagógico, que se editará un programa de mano muy elaborado y que (en la mayoría de casos) se editará algún material audiovisual que siempre va mas allá de la simple grabación del concierto.

Para crear cada proyecto constituimos un equipo de trabajo que está integrado por un director musical, un director de escena o un coreógrafo, un pedagogo, un ilustrador, un escenógrafo y la directora y una técnica del Servei Educatiu. El proceso de creación es aproximadamente de un año durante el cual se van integrando en el equipo estas personas, las cuales reciben formación durante los dos o tres primeros meses.

Desde el Servei Educatiu tenemos diseños muy concretos de cada una de les creaciones que se han de hacer. Los conciertos tienen una serie de características comunes. Los dossiers tienen un índice cerrado. Los programas de mano tienen un formato y un tipo de contenidos según la edad del público. Cada formación tiene una duración y un enfoque de contenidos definido, y también lo tienen cada colección de CD y de DVD.

Para llegar a un buen producto final, el director musical debe entender muy bien las características y la filosofía de nuestros conciertos.

El director de escena debe entender que no estamos creando una obra de teatro, que estamos dibujando un concierto. Su trabajo es importante pero se verá poco. Han de limpiar la escena, crear un clima, dibujar los enlaces, controlar la dinámica, las actitudes corporales, la comunicación, la visibilidad, la estética, conseguir un ambiente idoneo para favorecer la escucha de cada obra.

El pedagogo hará los dossiers, las formaciones de maestros y de padres de este concierto y marcará pautas para los programes de mano y los CD's y DVD's.

A este equipo que durante un año trabaja en la creación de un concierto y de todo el proyecto que le rodea, no se le encarga un segundo proyecto. Así aseguramos la diversidad de enfoques, de estéticas, de repertorio, etc. Desde Servei Educatiu marcamos siempre las mismas pautas, dibujamos una estructura concreta y el estilo y la línea de cada creador hace que la obra final que sale de estas pautas, de esta estructura constante, sea cada vez completamente diferente y nueva.

Este sistema de trabajo de "tela de araña" nos permite realizar una producción anual muy grande, manteniendo un alto nivel de calidad. Durante el curso 2007-2008, por ejemplo, de las 392 acciones programadas 5 han sido producciones nuevas y hemos editado 3 CD, 3 DVD, 6 programas de mano, 4 dossiers, 5 encargos de obra y 3 publicaciones.

Esto seria imposible si lo elaborásemos todo directamente nosotros y no tendría nuestro sello de calidad y de estilo si programásemos a partir de productos comprados al mercado o de productos encargados sin esta dinámica de fluida cooperación.

Es evidente que, además de esta organización y funcionamiento que hemos explicado, hay una gran colaboración de todos los departamentos de L'Auditori, especialmente de logística, marketing y administración. Una de las razones que hacen que este proyecto tenga la fuerza que tiene, es que es un proyecto prioritario de L'Auditori, altamente apoyado desde el mas profundo convencimiento de su importancia por la dirección general.

MÚSICA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Organicé el primer concierto para niños de 2 años, hace 19 años. Desde entonces casi cada año hemos estrenado uno para esa edad, lo que me ha permitido profundizar a partir de la experiencia.

A partir de la observación de la reacción del público se ha trabajando intensamente para conseguir el máximo nivel de escucha, de atención, de vivencia individual y colectiva y de disfrute de los asistentes. Este trabajo, entre otras cosas, ha pasado por probar diferentes maneras de presentar la música, con danza, con títeres, con cuentos, con diferentes niveles de participación, diferentes tipos de repertorio, la duración de las obras, etc.

Lo que explico ahora es el punto en el que estamos, del cual estamos orgullosos porqué nos parece adecuado, pero que con toda seguridad no será el mejor para

dentro de unos años, ya que todo en el mundo se mueve y evoluciona y por tanto nada es bueno para siempre, todo tiene que estar en continua adaptación y evolución.

De los proyectos educativos que estamos desarrollando en estos momentos en L'Auditori: Educa vamos a profundizar en el que ofrecemos para escolares de 2 años.

Este concierto también se ofrece para familias con niños a partir de 1 año.
Los educadores que trabajan en estos centros no acostumbran a tener formación musical, a pesar de lo realmente importante que es la música en esa etapa educativa, por lo que no suelen tenerla presente.
Con este proyecto nos proponemos hacer que la música esté presente en las escuelas cuna y en las casas de los niños de esas edades.
Estos conciertos se realizan en la sala Tete Montoliu porque permite que el público, sea escolar o familiar, se siente en el suelo y los músicos actúen a su alrededor.

Es una buena manera de empezar a tomar contacto con la música en directo: quedas rodeado de música y puedes verlo todo de muy cerca. Por otro lado, a los dos años el suelo es un medio habitual para jugar, relacionarse… por lo que sentarse en el suelo para presenciar un concierto es un comienzo para acercarnos con naturalidad y ayudar a los más pequeños a sentirse cómodos en nuestro espacio.

El proyecto comprende:
- Un concierto para centros educativos
- El mismo concierto para familias
- Formación para maestros que no saben música
- Formación para padres
- Un CD-libro
- Un dossier pedagógico
- Un programa de mano

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La formación para los maestros es obligatoria, si no se asiste a las dos sesiones de formación no se puede acudir con los niños al concierto. Estas sesiones se realizan en horario lectivo, ya que si es obligatoria no debe realizarse en horario personal y que se haga en horario de clases, obliga a compartir el proyecto con todo el claustro y el equipo directivo.
Como decíamos, los maestros de esta etapa educativa no saben música, y con la formación y materiales que les facilitamos pretendemos que trabajen la música en el aula durante todo el curso.

Para la primera sesión ya disponemos de un cd-libro con la grabación del concierto que se estrenará en mayo. A ésta asisten los seis músicos que interpretan el concierto y que han grabado el cd y dan una conferencia sobre su instrumento y la música que interpretan en ese proyecto.
El objetivo es que los educadores tengan información sobre los instrumentos que deberán explicar posteriormente a los niños: cómo se llaman, cómo suenan, cómo se produce el sonido, cómo se modifica, en que estilos musicales suelen aparecer, en qué formatos, su evolución a lo largo de la historia…
Todo esto es explicado por cada músico sobre su instrumento mientra lo ilustra con ejemplos musicales, sobretodo con repertorio del concierto.
Después la pedagoga del proyecto realiza propuestas sobre como trabajar cada una de las músicas del concierto con sus alumnos con la ayuda del cd y las ilustraciones.
El objetivo es que entre las dos sesiones hayan escuchado con nosotros todo el contenido del cd para que lo interioricen y les guste, y que por tanto consigan transmitir las buenas vibraciones de cada obra cuando se pongan delante de los alumnos.

FORMACIÓN DE PADRES

Alrededor de este concierto también organizamos formación para padres.
Ésta formación, "Vull escoltar música amb el meu fill. Per on començo?" (*Quiero escuchar música con mi hijo. ¿Por donde empiezo?*), para padres la ofrecemos en todos los conciertos familiares para niños a partir de uno o dos años. Es para familias con niños de uno a tres años. Vienen tres veces para cada concierto.
La primera es un sábado por la mañana; vienen los padres sin niños y les explicamos como es el concierto, que instrumentos hay, que actividades pueden hacer en casa con sus hijos, como crear el ambiente adecuado, cual es el momento idóneo para realizar actividades musicales…
Al día siguiente, domingo, vienen padres e hijos y realizan un taller con actividades con la música del concierto al que asistirán a la semana siguiente.
En el tercer encuentro asisten al concierto y cuando éste finaliza, el grupo se queda en la sala y sube al escenario para encontrarse con los músicos y sus instrumentos y así poder verlos y escucharlos de cerca.

LOS CONCIERTOS

Son el centro del proyecto. Vamos a citar algunas de sus características importantes:

La música es la única protagonista
Los niños saben escuchar igual que los adultos. No necesitan cuentos, payasos o proyecciones para sentir la música desde dentro, a menudo todo esto solo sirve de distracción. Saben escuchar igual que los adultos no habituados a escuchar música y que también se distraen si el concierto no está bien diseñado.

La calidad

Los intérpretes, la logística, los arreglos, o los encargos deben tener el mismo nivel que si no fueran para niños. Es básico: si queremos educar debemos ofrecer calidad. Trabajamos siempre con intérpretes reconocidos y con mucha experiencia escénica. Hay estudiantes con grandes capacidades técnicas e interpretativas, pero les faltan horas de escenario, por lo que en el concierto faltará algo tan básico como es la complicidad escénica para lograr una buena conexión con el público.

En general nos gusta contar con músicos que no estén acostumbrados a trabajar con niños. Les resulta más fácil actuar con actitud de profesionales, no infantiles, como suele ocurrir con músicos que han participado en conciertos o espectáculos para niños. Una actitud no profesional no favorece la calidad, el respeto y la normalidad que buscamos.

Buscamos la escucha continua

En cada concierto que creamos nos proponemos que sea difícil dejar de escuchar.

Para conseguirlo es imprescindible conseguir comunicación con el público. Por eso se interpreta casi todo de memoria: el músico debe mirar a la audiencia.

Otra forma de mantener la atención auditiva es a través del movimiento. No podemos pensar nuestros conciertos dando la espalda a la realidad que nos rodea, y en estos momentos la realidad es que la vista está mucho más estimulada que el oído. Por lo tanto nos serviremos de ella para facilitar la escucha. La iluminación y el movimiento de los músicos son dos factores comunes y básicos en todos lo conciertos.

Sentirse cómodo en el espacio y en el ambiente del concierto permite escuchar bien. Aquel que asiste por primera vez no sabe como será, ni si le gustará, ni si se sentirá bien. Conseguir esa comodidad desde el primer momento ayuda a escuchar y nos invita a volver.

Y lo que es realmente importante en conciertos de este tipo son los enlaces: la forma en que una obra pasa a la siguiente. Todos los conciertos están siempre totalmente coreografiados. Está definido si se saluda o no, si dejan los brazos quietos o los mueven, si se desplazan y cómo, por donde, si deben caminar rápido o despacio, dando la cara o la espalda al público, para que lado deben mirar…

Nos basamos en la repetición

Cuando creamos un concierto, el primer año ya lo interpretamos para familias y para centros educativos y lo representamos muchas veces. Al año siguiente volverá a ocurrir lo mismo, y así durante cuatro, cinco o seis años.

Por mucha información (dossieres, fotografías…) que tengan los maestros, no tendrán la idea real de lo que es el concierto hasta haberlo visto. El público del segundo año suele ser mejor que el del primero porque los maestros han podido trabajar mejor. También ofrecemos la posibilidad a los maestros de ver los conciertos nuevos antes de venir con los alumnos, para saber si los considera adecuados y para que adquieran la experiencia.

Programarlo durante años seguidos también les permite incorporarlo como un contenido para trabajar su proyecto en el centro.

Hay padres que repiten un concierto un año y otro. Un día pregunté a uno que ya me sonaba de vista y me dijo '¿Acaso no vemos las películas de Walt Disney muchas veces con nuestros hijos?'
Y es que la repetición, además de ser un sistema de autoaprendizaje, comporta un placer intelectual.

PARA ACABAR

El gran colectivo de profesionales que estamos trabajando en la educación desde cualquier ámbito musical, sabemos que nuestra labor es profunda pero poco visible. Que cada paso que damos lleva al siguiente tanto en nuestro trabajo como en el proceso individual de cada persona que asiste a nuestras propuestas.

Somos impulsores de procesos individuales que se transformarán en colectivos.