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

LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN MUSICAL INFANTIL DE LA FUNDACIÓN BARENBOIM-SAID

Joseph Thapa
(Coordinador del Proyecto de Educación Musical Infantil de la Fundación Barenboim-Said)

Resumen:
En septiembre de 2005 la Fundación Barenboim-Said, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, puso en marcha un Proyecto de Educación Musical Infantil (EMI) en cinco colegios públicos de Sevilla capital. En su cuarto año de actividad se han acogido al proyecto 23 centros de 3 provincias. En total participan más de 2737 niños de entre 3 y 5 años.
El proyecto, que pretende ofrecer una educación musical lo más completa posible, se compone de distintas áreas de trabajo, entre las que destacan los conciertos didácticos, uno de los recursos imprescindibles. Fruto de una intervención en la Mesa Redonda "Programación de conciertos didácticos" en el marco de las Primeras Jornadas sobre Conciertos Didácticos y durante el VI Festival de Música Española de Cádiz, en este artículo se presentan de manera breve los conciertos didácticos del proyecto EMI.

Palabras clave: concierto didáctico, didáctica musical, conciertos familiares, educación musical infantil.

Educational concerts of the Musical Education for Children Project of the Barenboim-Said Foundation

Abstract:
In September 2005 the Barenboim-Said Foundation, in collaboration with the Department of Education of the Andalusian Autonomous Government (Junta de Andalucía), set up a Project for Musical Education for Children (EMI) in five state schools in the city of Seville. It is now in its fourth year and 23 schools in three provinces have been adopted this scheme. This involves a total of more than 2,737 children between 3 and 5 years old.
The project, which has the intention of offering a musical education that is as comprehensive as possible, comprises different work areas, among which are the educational concerts, one of the most essential constituents. They were the outcome

of a talk in the Round Table on "Programming educational concerts" held in the First Conference on Educational Concerts during the VI Festival of Spanish Music in Cadiz. In this article there is a brief presentation of the educational concert in the EMI project.

Keywords: concert didactic, teaching music, family concerts, children's music education.

1. EDUCACIÓN MUSICAL

Hace poco, leyendo un artículo sobre conciertos didácticos, me encontré con una definición que de manera concisa resume algunos aspectos fundamentales de la educación musical y sus objetivos:

> *Los objetivos de la educación musical son el desarrollo de la sensibilidad musical, la vivencia de la música, la comunicación y la expresión a través de la música […] Esto conlleva el desarrollo del interés y el placer por acercarse a la música en sus diferentes facetas: como oyente comprensivo, como intérprete y como creador*[1].

Es cierto que la simple experiencia auditiva en casi la totalidad de los casos es suficiente para disfrutar de la música. En este sentido nos identificamos de una forma u otra casi exclusivamente con la figura del *consumidor* de música. Sin embargo, la experiencia auditiva es solamente una faceta -la más inmediata- de la experiencia musical, que se ha impuesto por distintas razones, quizá en buena medida por la propia estructura socio-económica y política de nuestra sociedad. Por otro lado, el alto grado de especialización que se ha alcanzado en la producción musical nos propone figuras de creadores y ejecutores de música que resultan inalcanzables. De todo ello deriva una cierta incapacidad para entender o, aún peor, para intentar hacer música.

La música, en su sentido más amplio y en todas sus facetas, es una forma de expresarse y comunicarse. Como tal, es propia de todos los seres humanos: en unos de forma más desarrollada, en otros en un estadio todavía potencial, pero en todos de manera intrínseca. Reconocer algo tan sencillo como que la música forma parte del Hombre y de su capacidad/necesidad de comunicar, significa reconocer que la música no puede sernos ajena, que todos tenemos capacidad para hacer música. No hay nadie que no pueda hacer música. Hay personas que desarrollan esta potencialidad de forma espontánea -los "genios" musicales-, y otros que lo hacen a través de una enseñanza especializada. Pero en ningún caso existe la imposibilidad de hacer música.

[1] NEUMAN KOVENSKY, V., "La formación del profesorado y los conciertos didácticos", en *Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado*, 8 (1), 2004, p.

Cabe recordar incidentalmente que, inspirado por estos mismos principios en los años veinte del siglo pasado, Leo Kestenberg, asesor del Departamento de Asuntos Musicales del Ministerio de Cultura de la República de Weimar, impulsó una reforma que cambió radicalmente la estructura de la educación musical en Alemania. El objetivo de la reforma fue dotar a la República de un sistema de educación musical completo, desde la etapa infantil hasta el grado universitario, ampliando las horas de música en las escuelas e implantando una red muy desarrollada de escuelas de música[2].

Es cierto que, para fomentar la educación musical desde esta perspectiva, es necesario -como en el caso de la reforma de Leo Kestenberg- repensar las estructuras, para que éstas favorezcan las posibilidades de aprender. El proyecto de Educación Musical (EMI) de la Fundación Barenboim-Said pretende ser un modelo de cómo la educación musical, ya desde la etapa infantil, puede ser una oportunidad de desarrollar la capacidad de expresión y comunicación de todos.

2. EL PROYECTO DE EDUCACIÓN MUSICAL INFANTIL (EMI)

En septiembre de 2005 la Fundación Barenboim-Said puso en marcha un proyecto de Educación Musical Infantil (EMI) dirigido a niños y niñas de la etapa infantil de colegios públicos de Andalucía. El proyecto tiene como finalidad despertar el interés hacia la música desde la infancia, así como ayudar a desarrollar las capacidades musicales de los niños. A través de la música se pretende además educar en valores humanísticos, y también utilizar la música como herramienta para desarrollar competencias y habilidades que van más allá de la música. Participa en el Proyecto la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con la que se ha establecido un convenio de colaboración.

EMI se articula en diferentes partes relacionadas entre sí: las clases de educación musical, los talleres del curso de formación, dirigidos principalmente a los especialistas en música que trabajan en el proyecto, y los conciertos didácticos. A cada parte le corresponde una función específica e independiente en sí misma. Pero, al mismo tiempo, cada parte guarda coherencia con el resto del proyecto, porque ayuda a completar la función de las demás partes. Los conciertos didácticos, por ejemplo, podrían celebrarse independientemente de las clases de educación musical o de los talleres, pero adquieren más importancia y sentido concebidos en conjunto con las otras partes del proyecto.

En las clases de educación musical que tienen lugar de lunes a jueves participan todos los niños del ciclo de infantil de cada centro. Las clases tienen una duración de media hora diaria, impartida por un especialista en música de la Fundación Barenboim-Said. Los especialistas tienen de media 6 clases diarias, durante las

[2] KESTENBERG, L., *Musikerziehung und Musikpflege*, Leipzig, 1921.

cuales desarrollan un currículo musical adaptado a la programación de aula del profesorado. Las actividades musicales se desarrollan a través de juegos y están diseñadas para educar y estimular los niños como oyentes, intérpretes y creadores. Las clases de media hora diaria responden a la disponibilidad de concentración de los niños y a una estrategia metodológica que consiste en reforzar el estímulo ofreciendo pequeñas unidades con mucha frecuencia.

Para la formación continua de los especialistas, el proyecto consta en segundo lugar de talleres impartidos por reconocidos especialistas y profesionales de diferentes áreas de la educación musical infantil. Los talleres están directamente relacionados con las clases de educación musical y con los conciertos didácticos, y esto les confiere un aspecto eminentemente práctico. Durante las sesiones se tratan temas de metodología, estrategias, recursos etc., que tendrán después su aplicación en las clases. Los talleres representan además un momento de intercambio de experiencias, de propuestas y de correcciones metodológicas entre los especialistas. Por su dinámica y por estas características, los talleres proporcionan la base teórica, práctica y metodológica al proyecto. Los recursos que se proponen son discutidos y, según la necesidad y el estilo personal de cada especialista, integrados en la acción educativa. A lo largo de los años, los talleres se han convertido en un referente indispensable por la posibilidad que representan de responder a las necesidades prácticas del proyecto.

3. LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS

Mientras que las clases de educación musical se desarrollan a través de actividades dirigidas a la creación, interpretación y escucha activa, y los talleres se dedican a la formación e investigación en nuevas metodologías, recursos y modelos teóricos, con los conciertos didácticos se trabajan la audición preparada, activa y participativa.

Los conciertos didácticos son conciertos breves cuya función es enseñar o explicar aspectos clave del proceso artístico, respetando la forma y el estado originario de la obra en cuestión. La diferencia fundamental con las clases de música es que éstas se mueven en ámbitos y formas ajenas a aquellas en las que se ha concebido una obra. En los conciertos didácticos, en cambio, se respetan la forma y el contexto de la obra, aunque la función sea distinta de la de un concierto "normal".

La preocupación por respetar la forma surge de la necesidad de aprender y acostumbrarnos al contexto en el cual se desarrolla una obra musical. Al mismo tiempo, los niños aprenden a actuar dentro de este ámbito formal.

Por todo esto, los conciertos didácticos, en nuestra opinión, son parte imprescindible del proyecto EMI y al mismo tiempo un complemento esencial de las clases de educación musical. De manera resumida, los objetivos de estos conciertos didácticos son:

- ayudar a crear hábitos musicales

- ayudar a formar a los niños como público

- complementar la formación musical que los niños reciben durante la semana

- conocer instrumentos musicales

- conocer distintas formaciones instrumentales

- incentivar y entrenar la audición activa y participativa

Los conciertos se celebran en los mismos colegios y tienen una duración de alrededor de una hora. Cada concierto se divide en dos sesiones de unos 30-40 minutos, a los cuales asisten grupos de hasta 30-40 niños. Lo más adecuado es que los grupos sean homogéneos en edad y en el grado de capacidad de atención y preparación musical. Por estas razones, los conciertos pueden diferenciarse en los contenidos, en la forma o bien en el grado de participación que se busca "provocar" en los niños.
Para muchos niños los conciertos didácticos son la primera experiencia con la música clásica en vivo y para los especialistas en música representan una oportunidad única de trabajar los hábitos. Es cierto que con los conciertos didácticos se quiere ofrecer un espectáculo analógico a las funciones de sala de conciertos, pero siempre sin olvidar su función didáctica.

Unas semanas antes del concierto, los músicos se ponen en contacto con los especialistas para intercambiar información sobre los temas musicales que en aquel momento se están tratando con los niños. Al mismo tiempo, los especialistas analizan las propuestas de los músicos, para ver cuáles pueden ser las obras que mejor se adapten al nivel musical de los niños. En los días previos al concierto, los especialistas trabajan con los niños aspectos como los instrumentos del conjunto musical, las partes de las obras que se van a tocar (temas musicales, ritmos, estructura de las obras etc.), los compositores, aspectos históricos, etc. Por su parte, los músicos ajustan el repertorio según las indicaciones de los especialistas.
Una parte importante en la preparación de los conciertos didácticos es explicar y entrenar a los niños en la ritualidad del concierto. En efecto, a un niño le puede resultar nuevo o extraño que, por ejemplo, durante un concierto no se habla, o que al final de cada pieza se aplaude. Para casi todos los adultos todo ello son convenciones y formas de comportamiento universalmente aceptadas; pero para los niños son comportamientos muchas veces ajenos.

Durante los conciertos los músicos interaccionan con los niños, pidiéndoles que reconozcan los instrumentos musicales, fragmentos temáticos, invitándoles a acompañarles con palmas, movimientos, etc. En el último cuarto de hora de concierto, se invita a los niños al escenario para tocar y probar personalmente los instrumentos musicales.

4. CONCLUSIÓN

Los conciertos didácticos de EMI no podrían concebirse sin la continua interacción de sus partes. Los especialistas en música aprovechan los conciertos para trabajar temas musicales, y viceversa, los músicos que participan en los conciertos didácticos ofrecen conciertos completos. El esfuerzo continuo en la coordinación de las distintas partes de EMI hace que los conciertos se enfoquen siempre en el nivel de los niños. Pese a todo, reconozco que se puede mejorar el rendimiento de estos conciertos elaborando propuestas didácticas aún más específicas. En esta línea de trabajo futuro será muy importante estudiar otras experiencias de conjuntos, músicos y pedagogos activos en el campo de los conciertos didácticos, y fomentar el intercambio de ideas e información.

Los conciertos didácticos del proyecto EMI en el año escolar 2007-2008:

Conciertos Didácticos	31
Asistentes	3400 circa
Colegios participantes	14
Músicos participantes	10
Instrumentos presentados y conjuntos participantes	Flauta Clarinete Trombón Dúo de viola y contrabajo Trío de metales