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

EL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA (OCG)

Víctor Neuman
(Universidad de Granada, Departamento Educativo de la Orquesta Ciudad de Granada)

Resumen:
La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) lleva a cabo actividades educativas desde su creación en 1991, y desde 1994 éstas se potenciaron con la organización de un Departamento Educativo propio, convirtiéndose en una de las pocas orquestas españolas que cuentan con un departamento de este tipo. La OCG está comprometida con un verdadero proyecto educativo integral, que se cristaliza en diferentes actividades: conciertos didácticos, cursos de formación para el profesorado asistente a estos conciertos, conciertos familiares, ensayos abiertos y la Joven Academia instrumental. Se explican en este artículo las características del ciclo de conciertos didácticos que ofrece la orquesta, que constituye actualmente una de las propuestas más importantes dentro del ámbito educativo de las orquestas españolas, y una referencia significativa para toda la comunidad educativa.

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

The Educational Department of the Orchestra of the City of Granada.

Abstract:
The Orchestra of the City of Granada (OCG) has been carrying out educational activities since it was founded in 1991, and in 1994 the Orchestra created its own Educational Department, therefore increasing its possibilities, and becoming one of the few Spanish orchestras to have such a section. The OCG is committed to a really comprehensive educational project, which is developed by means of a series of different activities: educational concerts, family concerts, public rehearsals and the Joven Academia Instrumental (Academy for Young Players). This article explains the characteristics of the series of educational concerts offered by the Orchestra. At present they represent one of the most important proposals within the didactic range of Spanish orchestras, and at the same time a significant point of reference for the whole educational community.

Keywords: concert didactic, teaching music, family concerts.

I- PRESENTACIÓN

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) fue creada en 1991, y en ese mismo año comenzó a realizar actividades educativas. Las primeras actuaciones fueron clases preparatorias a los conciertos de la temporada de abono y conciertos didácticos aislados, que estaban dirigidos a todo el alumnado de Educación Primaria, y que no contaban con preparación previa del profesorado, ni seguimiento o evaluación posterior. Poco a poco se fueron organizando más actividades, de manera interrelacionada y complementaria, hasta constituirse en 1994 el Departamento de Actividades Pedagógicas, que cambió su nombre por el de Departamento Educativo en 1999. Las cinco propuestas que se incluyen en el proyecto educativo de la OCG, canalizadas a través de su Departamento específico, son:

1- *Conciertos didácticos para escolares*

Los conciertos se ofrecen a todos los centros escolares de la ciudad y la provincia de Granada, públicos, concertados y privados. Están dirigidos a alumnado de 5 años –los mayores de Educación Infantil-, a todos los ciclos de Educación Primaria o a estudiantes de 1º a 4º de ESO. En cada temporada se ofrecen 3 ó 4 programas diferentes, con un total de 40 a 50 funciones. Las características de estos conciertos se explican con más detalle en este artículo.

2- *Cursos de formación para el profesorado asistente a los conciertos didácticos*

Tienen como objetivo facilitar la preparación previa y el seguimiento posterior de los conciertos. Cada programa de conciertos didácticos tiene previsto su correspondiente curso de formación, que se imparte con suficiente antelación como para que los docentes tengan tiempo para trabajar con su alumnado en el aula antes de asistir al concierto.

3- *Conciertos familiares*

Se trata de conciertos dirigidos a niños y jóvenes, acompañados por adultos. Cada uno de los conciertos para escolares se ofrece como concierto familiar durante el fin de semana, y se agregan otros programas creados especialmente para el ciclo de familiares. Se realizan habitualmente cinco programas por temporada, y en cada uno de ellos se especifica la edad mínima recomendada para los asistentes. Siempre constatamos que un cierto número de niños del público ya ha asistido previamente con su centro escolar a alguna de las funciones de conciertos didácticos ofrecidas durante la semana.

4- *Ensayos abiertos*

El alumnado de educación postobligatoria y el de conservatorios y escuelas de música pueden asistir, con una cita previamente concertada, a la primera parte de algunos de los ensayos generales que realiza la OCG. Antes de comenzar el ensayo, una profesora que integra el Departamento Educativo explica a los asistentes la plantilla de la orquesta, presenta las obras que se escucharán y aporta la información

que en cada caso se considere necesaria para que el alumnado pueda disfrutar más de la música y desarrollar la afición por escuchar música en vivo.

5- *La Joven Academia de la OCG*

Es una actividad concebida con el criterio de taller de práctica orquestal, que nació como un proyecto conjunto de la OCG y la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Participan estudiantes de música de todo el país, de hasta 25 años. Los jóvenes son tutorizados por los músicos profesionales de la orquesta, y tocan junto a ellos en el ciclo de conciertos sinfónicos y en el de conciertos familiares.

II- LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS

Me ha parecido necesario enmarcar los conciertos didácticos en todo el proyecto educativo de la OCG. Luego de esta breve visión, me centraré en estas actividades, pues son las que están directamente relacionadas con la temática de las Jornadas.

- *Objetivos:*

El objetivo general, el sentido fundamental del que procuramos no apartarnos en ningún momento se puede sintetizar con una cita de Kabalevsky (1988:55): "…no debemos olvidar ni un segundo nuestra tarea principal: *interesar* a los oyentes por el arte, *cautivarlos* emocionalmente, *"contaminarlos"* con nuestro *amor* por la música" (las cursivas y el entrecomillado son originales del autor).

Los objetivos son, fundamentalmente, acercar a niños y jóvenes a la música en vivo, desarrollar su sensibilidad musical y juicio crítico, y facilitarles una experiencia musical de participación activa. En este sentido, "la experiencia de acercamiento a la música en vivo debe convertirse en el "disparador", la principal motivación para realizar posteriormente una multitud de acciones musicales, y a la vez debería ser el punto culminante de cantidad de actividades previas" (Neuman, 1998:160).

Estos conciertos, además, fomentan el trabajo interdisciplinar del profesorado, le ayudan en la formación musical de su alumnado, facilitan el conocimiento que pueden tener los niños y los jóvenes acerca de los recursos culturales de su entorno, y actúan con un efecto multiplicador en las familias de los asistentes.

-*Programación:*

La programación de los conciertos se diseña teniendo en cuenta varios aspectos, entre los que destacan: los programas a los que ha asistido el alumnado en temporadas anteriores (la mayoría de los alumnos vuelve a asistir año tras año con sus respectivos centros escolares), la disponibilidad de la orquesta (ya que ésta tiene habitualmente compromisos diversos, como giras o grabaciones, además de los ciclos de abono –sinfónico, familiar, de otoño, sinfónico coral- de cada temporada) y las fechas más apropiadas para cada ciclo educativo. Como es natural en cualquier institución, la variable presupuestaria incide también en la programación. Es

importante mencionar también que, siempre que se considere adecuado y posible, se aprovechan obras de la programación de la temporada de conciertos sinfónicos de la orquesta.

-*Creación de producciones propias y de coproducciones:*

En la gran mayoría de los casos el Departamento Educativo de la OCG elabora sus propias producciones, lo que incluye la selección musical, el guión de la presentación, el título del concierto y el material didáctico que se ofrece al profesorado en los cursos de formación. Con frecuencia se llevan a cabo coproducciones con compañías –teatrales, de danza, de títeres…-, y en pocas ocasiones se contratan producciones ajenas.

Se han llevado a cabo programas con colaboraciones internacionales, como es el caso del Teatro Testoni Ragazzi de Bolonia, Italia.

-*Relación con la sociedad de Granada:*

La OCG se ha preocupado a lo largo de su trayectoria por estrechar vínculos y trabajar conjuntamente tanto con diferentes instituciones públicas y privadas, como con compañías de su entorno, en particular de la ciudad y la provincia de Granada. También se ha requerido la colaboración de instituciones, elencos o artistas de Andalucía y del resto del país. Se pueden mencionar instituciones de Granada como Escénic@, dependiente de la Junta de Andalucía, los Conservatorios Superior de Música y Profesional de Danza de Granada, los ciclos de Formación Profesional, el Coro de La Presentación dirigido por Elena Peinado, la Diputación de Granada, la Universidad de Granada, el Ayuntamiento de Granada, el Centro de Documentación Musical de Andalucía, el Archivo Manuel de Falla, o la Academia de Bellas Artes de Granada. La relación con la Delegación de Educación de la Junta es particularmente significativa, un aspecto que se reseñará en particular al describir la formación que reciben los docentes.

-*Formación del profesorado:*

Consideramos que es esencial que el público de los conciertos asista con una preparación adecuada. Esto implica, en primer término, conocer el tipo de música que se escuchará, las características del concierto y de la sala, y las "reglas del juego" de la situación. Queremos que el público esté interesado, mantenga el silencio y focalice su atención en la música, y consideramos que el mejor camino es formar adecuadamente a los profesores que los acompañarán, para que estos, a su vez, preparen a su alumnado. Los centros escolares representados en los cursos de formación –ya sea por el profesor de música, por un tutor o por un maestro, en el caso de los centros de educación infantil- tienen prioridad a la hora de confirmar las plazas solicitadas.

El Departamento Educativo de la OCG elabora cuadernos específicos para cada uno de los conciertos didácticos de la temporada, que entrega en los cursos al profesorado asistente con el fin de facilitar y orientar su trabajo de preparación en el aula. La publicación incluye información acerca de la orquesta, los compositores y las obras programadas, actividades musicales para ser realizadas antes y después del

concierto, actividades interdisciplinares, una bibliografía general sobre la audición musical y otra específica sobre el contenido del concierto.

De esta manera, los niños y los jóvenes pueden conocer algunas "claves" del programa. Se trata de familiarizarse previamente con parte de las obras –o fragmentos de una obra, si se ha programado una sola-, su estructura formal, ciertos temas musicales significativos, los instrumentos que las interpretarán, o con el estilo de la música programada. Es importante destacar la colaboración de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, canalizada a través de los Centros de Profesorado (CEP), en particular el de Granada, en la convocatoria, organización y certificación de los cursos de formación del profesorado, que incluyen una sesión de evaluación final con todos los docentes participantes.

-*Participación del alumnado en los conciertos:*

Nos parece importante que el alumnado que asiste a los conciertos participe con el máximo compromiso posible. En primer término, mencionar la audición activa de la música, ya que se trata de escuchar con atención música en vivo y de fomentar el hábito de asistir regularmente a conciertos. En segundo lugar, las acciones puntuales que pueda realizar el público en ciertos momentos del concierto (cantar, hacer gestos, palmear ritmos, etc.), siempre con un sentido musical, y normalmente trabajadas previamente en los cursos de formación del profesorado y preparadas con el alumnado en clase. En algunas ocasiones, la participación se concreta en la interpretación de los fragmentos corales de las obras programadas, tocando alguna pieza musical, o a través de aportaciones que complementan el discurso musical (dibujos, proyecciones).

Es importante la labor de fomento de la actividad coral infantil y juvenil que realiza desde hace casi una década la OCG, a través de la participación de coros escolares en sus conciertos didácticos. En la ciudad y la provincia de Granada se han creado coros en varias escuelas para participar específicamente en conciertos didácticos, y algunos de ellos han continuado su trabajo, ya de manera independiente de dichos conciertos. La labor de la OCG en este campo ha dado impulso también a la creación de la Coordinadora de Coros Infantiles y Juveniles de Granada.

-*Evaluación:*

El aspecto de la evaluación, fundamental para cualquier proyecto de esta magnitud, se realiza a través de encuestas al alumnado y al profesorado asistente, y gracias a un contacto personal del Departamento Educativo con los docentes. Al final del curso lectivo, además, se lleva a cabo con todo el profesorado participante una sesión especialmente dedicada a evaluar los diferentes aspectos de los conciertos de la temporada. Entiendo que queda aún pendiente encarar una evaluación externa que ayude a conocer mejor los alcances de este proyecto y facilite su continua mejora.

-*Asistencia:*

En cuanto a los datos cuantitativos, la siguiente tabla da cuenta del crecimiento del programa de conciertos didácticos de la OCG y de la importancia que tiene en su entorno social. Los datos de la tabla corresponden a las últimas seis

temporadas. Durante la temporada 2008/09 se realizan arreglos en el Auditorio Manuel de Falla, sede habitual de la OCG y de sus actividades, por lo cual los conciertos didácticos se realizan en otra sala, que tiene la mitad del aforo del Auditorio. Por esta razón, ha descendido el número de centros y alumnado asistentes. Algunos de los datos de la última temporada son estimativos (*), pues aún no había finalizado al escribirse este artículo.

Tabla 1: asistencia a los conciertos didácticos de la OCG

Temporada	***2003/04***	***2004/05***	***2005/06***	***2006/07***	***2007/08***	***2008/09***
Total de asistentes (alumnado y profesorado)	23.800	26.380	30.080	29.600	36.700	27.000 *
Centros participantes	374	385	491	540	532	440 *
Programas	4	4	3	3	4	3
Sesiones	24	24	30	32	42	46

Tabla 2: asistencia a los cursos de formación del profesorado

Temporada	***2003/04***	***2004/05***	***2005/06***	***2006/07***	***2007/08***	***2008/09***
Total de asistentes	280	262	284	304	330	300 *
Centros participantes	201	230	250	262	297	280 *
Total de cursos	4	4	3	3	4	4

III- CONCLUSIONES

Los conciertos didácticos para escolares demandan la mayor parte del esfuerzo dedicado por la OCG a la labor educativa. Si bien están concebidos e ideados por el Departamento Educativo de la orquesta, pueden concretarse gracias al trabajo

conjunto de todos sus miembros: los músicos y los integrantes de todos los otros departamentos de la OCG (programación, comunicación, administración y producción), junto con la gerencia y la dirección.

Es importante señalar, aunque parece obvio hacerlo, que los conciertos didácticos de la OCG se centran en la música, valiéndose de otros lenguajes artísticos solamente para acompañar el mensaje musical. Muchas veces es tentador apelar a recursos fáciles -musicales o extramusicales- para lograr que el público "se entretenga" sin más: esta opción está, lamentablemente, muy generalizada, en particular gracias a la televisión. Como señala Hemsy de Gainza (2002:20), "resulta difícil, si no imposible, neutralizar desde el sistema la polarización creada por los canales mediáticos, donde en la actualidad se manipula a los niños y se especula exitosamente con ellos".

Todos los programas educativos de la OCG se complementan conformando un verdadero proyecto que es ya una de las señas de identidad de esta formación. El proyecto sigue creciendo tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, aunque es importante señalar que una preocupación constante de la OCG es que el aumento de la oferta de actividades y la ampliación del abanico de edades a las que están dirigidas no se produzca a expensas de la calidad del propio proyecto.

Quizás pueda sintetizarse el alcance y el significado de la labor educativa de la OCG en un comentario enviado a la orquesta por uno de los niños que había asistido a un concierto didáctico: "Si seguís así, voy a ir a todos los conciertos". ¡Misión cumplida!

BIBLIOGRÁFIA

HEMSY DE GAINZA, Violeta: *Pedagogía musical. Dos décadas de pensamiento y acción educativa.* Buenos Aires, Lumen, 2002.

KABALEVSKY, Dimitri: *Un compositor habla de la educación musical*. Barcelona, Teide, 1988.

NEUMAN, Víctor: "El maestro especialista en Educación Musical: un nuevo rol para una nueva práctica educativa". En GÓMEZ CASTRO y FERNÁNDEZ CRUZ (coords.), *La función docente desde las nuevas especialidades*. Granada: Grupo Editorial Universitario, 1998, 149-162.