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

TALLER: PREPARACIÓN DEL PÚBLICO

Assumpció Malagarriga y Víctor Neuman
(Directora de L'Auditori: Educa, Barcelona; Creador del Departamento Educativo de la Orquesta Ciudad de Granada, Universidad de Granada)

Resumen:
En este artículo se describe el trabajo de uno de los dos talleres de las *I Jornadas sobre conciertos didácticos,* el centrado en **Preparación del público**, al que asistieron aproximadamente cuarenta personas. En primer término se realizó una breve conceptualización acerca del tipo de conciertos que se pueden organizar, de los distintos tipos de público y de las diversas maneras en las que éste escucha música. Seguidamente, se realizó un trabajo en pequeños grupos, que debatieron acerca de la conveniencia de la preparación del público para un concierto, y expusieron y contrastaron sus conclusiones. Finalmente, se visionaron fragmentos de dos conciertos didácticos, que fueron analizados bajo la óptica de las reflexiones expuestas por los grupos de trabajo.

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

Workshop: preparing the audience.

Abstract:
This article describes the work in one of the two workshops of the *I Conference on Educational Concerts,* centred on **Preparation of the audience**, attended by about forty people. In the first place we gave a brief explanation about the type of concerts that can be organised, the variety of audiences and the different ways in which the audience listens to music. Next, there was a study group with small numbers of people, debating on the convenience of preparing the audience for a concert, and the group members presented and checked their conclusions. Finally, extracts from two educational concerts were observed and analysed from the point of view of the evidence and contemplation presented by the study groups.

Keywords: concert didactic, teaching music, family concerts.

1- INTRODUCCIÓN

En primer término, se exponen algunos contenidos importantes para contextualizar el tema del taller, y se explicitan ciertos conceptos fundamentales. Antes de empezar a hablar sobre si es conveniente o no es conveniente preparar al público para asistir a un concierto y de cómo hacerlo -si es que se considera interesante prepararlo-, vamos a reflexionar un poco sobre qué es un concierto y sobre cómo es y cómo escucha el público.

Hay una gran diversidad de tipos de conciertos, que podemos diferenciar según la clase de música que se interpreta en ellos. Por ejemplo:

- Clásica: sinfónica, de cámara, solista, ópera.
- Tradicional: del mundo, flamenco, de un país o región determinada.
- Moderna: de diferentes estilos y tendencias.
- Jazz

También podemos clasificarlos según el protocolo que les es propio, según la finalidad del concierto, según lo que se espera que hagan las personas que asisten para participar en él. En este caso, podemos hablar de conciertos:

- Para escuchar
- Para actuar
- Cantar
- Bailar
- Trabajar
- Ritual

A menudo hablamos de éxito o fracaso de un concierto en función de si el público sigue de forma natural el protocolo que le es propio. Así un concierto de fiesta mayor al aire libre con la gente sentada y quieta es un fracaso, y un concierto de música clásica con la gente de pie y hablando también lo es.

¿Quién decide el tipo de protocolo de un concierto? Normalmente el repertorio, ya que esperamos una reacción determinada del público según el tipo de música que

hemos programado. Y ¿quién debe facilitarlo? Normalmente la organización. Dónde se realiza, el ambiente que se crea a su alrededor, cómo se anuncia, etc., son aspectos que invitan a vivirlo en un ambiente o en otro. Cuando diseñamos y organizamos un concierto para grupos escolares y familiares somos responsables de su comportamiento (casi siempre).

Pero, ¿qué es un concierto? Aunque exista, como hemos dicho, una gran diversidad de conciertos, un concierto siempre es lo mismo, es un momento en el tiempo donde se juntan unos intérpretes, una música y un público: si falta uno de los tres componentes, ya no podemos hablar de concierto. Cada uno de ellos tiene su función:

- El intérprete ha de ser bueno, tener tablas y ser un buen comunicador.
- La música debe estar bien seleccionada y estar ordenada correctamente, y emocionar al público.
- El público debe facilitar un buen trabajo al intérprete, respetar al resto del público y disfrutar escuchando.

El público, a su vez, puede hacer dos tipos de escucha: intermitente o continuada.

2- TIPOS DE PÚBLICO

Evidentemente hay una gran diversidad de públicos, más que de tipos de conciertos. Pero todos están en uno de estos tres grupos:

a) Hay personas que van a un concierto conociendo muy bien la obra programada: suelen ser una minoría. El máximo exponente de este grupo sería el compositor, el director de orquesta o el intérprete que escucha una obra que ha dirigido, compuesto o tocado. Ellos hacen una escucha continuada y por comparación anticipada, conocen tan bien la obra que sienten lo que va a sonar antes que el intérprete lo haya interpretado. También pertenecen a este grupo los fans, los seguidores de un grupo o de un cantautor que conocen cada canción de memoria con todos sus detalles.

b) El segundo grupo de público sería el que conoce a algún intérprete del escenario, es su amigo, su profesor, su vecino, su hijo... Este público hace una escucha continuada que pasa por esa relación, sienten a través de esta persona con quien tienen una relación especial. La situación típica sería la del concierto de un centro escolar o de una escuela de música, en el que el hijo de un espectador está en el escenario. O también un fan de personajes públicos o grupos de músicos mediáticos, de quienes conoce muchos detalles de su vida y trayectoria.

c) El tercer grupo de público es el de los que no conocen ni la obra ni los intérpretes. Estos hacen escucha intermitente, a no ser que el diseño del concierto los

lleve a otro tipo de actitud. Empiezan escuchando con el primer impacto, y al rato sin darse ni cuenta están pensando en cualquier cosa personal hasta que vuelven a conectar con la música y así hasta el final. Este es el mayor porcentaje de las personas que van a conciertos de música clásica, sean educativos o no lo sean.

Tener en cuenta esta reflexión en el momento de diseñar conciertos ayuda enormemente a la consecución de la escucha continuada.

3- TRABAJO EN GRUPOS

a) Después de esta reflexión introductoria se forman grupos de cinco personas y se les pide que debatan e intercambien opiniones acerca de la conveniencia o no de la preparación del público para un concierto.
Las consignas para debatir acerca de este tema son:

- Por qué, para qué
- Cómo
- Quién
- Cuándo

b) Luego del debate un portavoz de cada grupo –elegido por los propios integrantes– describe cómo está constituido su grupo y las conclusiones del debate. La síntesis de esta exposición es la siguiente:

- Tipología de los miembros del grupo: en todos los grupos había diversidad de profesionales, a excepción de dos grupos, integrados solamente por docentes.
- Para qué tipo de público han pensado cada pregunta: en la mayoría de los grupos no se definió este aspecto, ya que las respuestas son generales para todos los públicos.
- Conclusiones acerca de cada una de las cuatro preguntas: se reproducen textualmente a continuación.

○ ¿Por qué/ para qué?

- Máximo rendimiento de la experiencia
- Función social
- Reafirmar en el propio conocimiento
- Conectar con la música
- Crear afición musical

- Música como medio de expresión
- Música como diversión
- Formar público
- Disfrutar
- Descubrir
- Actividad significativa
- Escucha activa
- Lograr más interés
- Mayor éxito
- Sensibilizar
- Normalizar
- Hábito de vida
- Compartir experiencia

○ ¿Cómo?

  - Dando claves sin grandes explicaciones
  - Practicando
  - Motivando
  - Librando de prejuicios
  - Partiendo de las propias realidades
  - Trabajando en el aula
  - Con planificación y orden
  - Con continuidad
  - Con imaginación
  - Con flexibilidad
  - De manera vivencial
  - De manera lúdica
  - De manera experiencial

- Con expertos
- Con experiencia de calidad
- Desacralizando lo sacralizado
- Tratándolos como público

○ ¿Quién?

- Responsables del grupo coordinados con los intérpretes
- Profesores
- Padres
- Intérpretes en el aula
- Compositores en el aula
- Administración
- Medios de comunicación
- Expertos
- Profesionales de calidad
- Organizadores
- Marketing

○ ¿Cuándo?

- Antes del concierto
- No prepararlo
- Antes, durante y después
- Mayoritariamente antes
- En diferentes momentos y lugares

4- FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Se comentan y sintetizan entre todos los asistentes las respuestas elaboradas por los grupos, y se expone un breve resumen conceptual acerca de la formación y la información que se puede brindar al público que acude a los conciertos didácticos.

Hay un tipo de formación o información que suele llegar a cada persona del público desde el centro educativo, desde la familia o individualmente. Es la formación:

- Cognitiva.
- Sensorial.
- De hábitos: respeto, saber estar.
- De protocolo: saber que se espera de él.

En cambio, otro tipo de formación o información debe darse desde la organización. Es la información:

- Logística: conseguir que todo parezca fácil e informar para conocer de manera natural qué tengo que hacer, cómo y cuándo.
- Marketing-prensa: *es una preparación que no podemos olvidar*. Es información, difusión, es despertar interés, crear expectativas.

5- VISIONADO DE EJEMPLOS

Se ven dos fragmentos de conciertos didácticos elaborados por el Auditori de Barcelona, y se pide a los asistentes que opinen acerca del tipo de concierto que se plantea en cada uno de ellos, y de su finalidad. También se propone que comenten qué modalidad de preparación podría llevarse a cabo en cada caso con el público, y qué tipo de actividades podrían realizarse después del mismo.

El visionado de ambos fragmentos facilita un rico intercambio de opiniones. Casi la totalidad de los asistentes opina que ambos ejemplos plantean claramente diferentes objetivos y tipos de preparación del público. Se explica luego el contexto de cada uno de los fragmentos seleccionados, para qué público fueron programados y el objetivo que se perseguía.

6- CONCLUSIONES

Se vuelven a debatir e interrelacionar los distintos contenidos trabajados en el taller y se propone elaborar conclusiones. Como síntesis de las reflexiones llevadas a cabo durante el taller, los asistentes opinan que la preparación para un concierto acerca al público a la música y facilita:

- Sentirse más a gusto.
- Recibir impactos profundos.
- Conseguir mayor disfrute.

- La escucha continuada.
- Saber que esto también es para mí, voy a repetir y/o profundizar.

Ordenando y resumiendo las respuestas de cada grupo a las preguntas formuladas acerca de la preparación del público, podemos concluir que los asistentes han considerado que casi siempre es interesante una formación o información previa a la asistencia a un concierto.