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

JÓVENES QUE TOCAN, JÓVENES QUE ESCUCHAN

Sergio Sirgo de Bascarán
(Profesor de Música del I.E.S. Vista Alegre de Madrid)

Resumen:
Esta comunicación presenta una experiencia realizada por y para jóvenes, durante los años 2005, 2006 y 2007, en el IES Vista Alegre de Carabanchel, Madrid. Dicha actividad fue llevada a cabo bajo la coordinación de la asesora de Educación Artística del CAP (Centro de Atención al Profesorado) de Latina-Carabanchel, MªJosé Hernández Colmenarejo, y partió de la iniciativa del profesor de Música del Instituto Vista Alegre, Sergio Sirgo, autor de estas líneas.

Lo que inicialmente fue un concierto didáctico de la orquesta del conservatorio del barrio en el instituto, terminó convirtiéndose en un ciclo de cuatro conciertos en el que intervinieron más de 70 estudiantes de música de dos conservatorios de Grado Profesional, y del que pudieron disfrutar unos 2000 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de los distritos madrileños de Latina y Carabanchel.

Seguidamente pasamos a exponer el proceso de puesta en marcha y la evolución que sufrió a lo largo de sus tres cursos de vida este proyecto.

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

Youngsters who play, youngsters who listen.

Abstract:
This paper presents an experiment carried out by and for young people, in 2005, 2006 and 2007 in the state secondary school, IES Vista Alegre, in Carabanchel, Madrid. This activity was carried out with the coordination of the adviser for Artistic Education of the CAP (Centre for Attention to Teachers) of Latina-Carabanchel, Mª José Hernández Colmenarejo, and was the initiative of the music teacher from the Vista Alegre School, Sergio Sirgo, the author of this article.
What began as an educational concert in the school, of the orchestra of the conservatoire in the district, ended up becoming a series of four concerts in which more than 70 music students participated, from two conservatoires from Vocational Studies, and attended by about 2000 students from Primary, Secondary and Baccalaureate in the Madrid districts of Latina and Carabanchel.

We shall now explain the process of setting up this activity and its development over the three years that the project lasted.

Keywords: concert didactic, teaching music, family concerts.

EXPOSICIÓN: I EDICIÓN, CURSO 2004-2005

En octubre de 2004, presento un proyecto al CAP de Carabanchel con el objetivo de acercar a mi instituto el trabajo de los estudiantes de uno de los seis conservatorios profesionales de Madrid, también ubicado en Carabanchel, el CPM *Ángel Arias Maceín.* Este proyecto estaba avalado por una experiencia similar realizada en Córdoba en 2002, con alumnos del Conservatorio Superior de dicha ciudad, y obtiene una respuesta favorable por parte del CAP. A partir de este momento, se constituye un seminario de trabajo con un grupo de profesores del conservatorio y durante los dos primeros trimestres del curso se organizan varias reuniones mensuales que culminarán en el último con el concierto en el salón de actos del instituto.

Como consta en la memoria de dicho seminario, al participar en el mismo el profesor responsable de la orquesta del centro, se decide que esta agrupación sea la que realice el concierto final. Así, los profesores trabajarán con sus alumnos individualmente el repertorio seleccionado, y estos finalmente lo harán desde los atriles de la orquesta. Una vez decidido el repertorio, el profesor del instituto elabora un guión didáctico que acompañará a la música de la joven orquesta durante el concierto, y la asesora del CAP redacta una guía con unas actividades previas que se entregará con antelación suficiente al profesorado. Junto con la guía, se edita un CD complementario que recoge las cinco obras que forman el programa y otras diez relacionadas con ellas y útiles para preparar al público. Al ser una actividad coordinada por el CAP, se ofrece tanto a colegios de Primaria como a institutos, decidiéndose finalmente realizar el concierto en dos fechas, dos días con dos pases por día: el primero para Primaria y el segundo para Secundaria.

Con un mes de antelación al concierto, se convoca a los profesores a una reunión en la que se les entrega el material elaborado y se confirma el número de alumnos, fechas y horas. Finalmente asistirán 450 alumnos de Primaria -225 por pase en un salón de actos con capacidad para 270- y 490 de Secundaria, de ellos 360 del Vista Alegre; de 4º a 6º en el primer caso, de 1º a 3º ESO en el segundo.

Como último paso, se realizan dos ensayos de la orquesta con el guión del profesor-narrador para ajustar texto y música, y se imprime un sencillo programa de mano en el que figuran los nombres y apellidos de los 27 artistas miembros de la orquesta de cuerda, con edades comprendidas entre los 13 y los 21.

Y por fin... ¡se levanta el telón!: nervios, tensión, silencio.... ¡música!

A juzgar por las encuestas respondidas por todas las partes implicadas en el proyecto -profesores del conservatorio, jóvenes músicos, profesores asistentes y público- y que figuran en la memoria, el resultado fue lo suficientemente satisfactorio como para que todos quedaran interesados en repetir la experiencia al curso siguiente. Y así se hizo.

DESARROLLO: II EDICIÓN, CURSO 2005-2006

Después del éxito de la primera edición de abril de 2005, en el curso siguiente 2005/2006 el número de profesores del conservatorio interesados en participar en el proyecto aumenta de manera sustancial. Esto nos permite repetir el concierto de la primera edición - titulado "Todo con... cuerda"- y añadir dos nuevos, en los que intervienen alumnos no sólo de instrumentos de cuerda sino de piano, fagot, guitarra, clarinete y saxofón. A la veintena de alumnos de la primera temporada, se suman ahora otros veintisiete que interpretan obras clásicas -Ravel, Falla, Villalobos, Bach- pero también standars de jazz que causan especial efecto entre el público joven del I.E.S. Vista Alegre.

Otras dos pequeñas pero importantes mejoras suponen la colaboración económica de la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, que nos permite realizar un tríptico con el programa de los tres conciertos, y la del I.E.S. Puerta Bonita, que nos cede el magnífico espacio de su antigua capilla reconvertida en sala polivalente para el primer concierto del ciclo.

Al aumentar el número de alumnos participantes del conservatorio, el centro también se implica en mayor medida, asumiendo los costes de transporte y afinación de un piano y un clavecín al instituto. Por su parte, el instituto obsequia a todos los intérpretes con un modesto desayuno y un libro de temática musical como recuerdo. Se realiza también una grabación de uno de los tres conciertos -el "Tubos, macillos y cuerdas..."- en DVD y se entrega al conservatorio como testimonio de la actividad.

En cuanto al apartado organizativo -coordinación con los centros, guías didácticas y CDs complementarios, reunión con profesores y evaluaciones y memoria final-, como en el primer curso fue responsabilidad de Mª José Hernández, del CAP, quien lo llevó a cabo con gran profesionalidad y acierto. La actividad va complicándose, especialmente en lo que se refiere al número de alumnos del conservatorio que participan y al de chicos que asisten como público; organizar los ensayos no es tarea fácil y se recurre a un sábado por la mañana en el propio salón de actos del instituto, los programas no salen de imprenta hasta la víspera del primer concierto a última hora.... Así todo, el balance final vuelve a ser unánimemente positivo y todos los participantes están dispuestos a repetir la experiencia una vez más.

CONCLUSIÓN: III EDICIÓN, CURSO 2006-2007

Tras las dos primeras ediciones colaborando con el Conservatorio *Ángel Arias* -ahora transformado en Centro de Enseñanzas Integradas *F. Moreno Torroba*-, en la tercera se suma un nuevo centro: el CPM *Teresa Berganza*, del distrito de Latina, que aporta un nuevo grupo de profesores -seis concretamente- y un total de 17 alumnos de piano, oboe, fagot, quinteto de metales y saxofón. Este nuevo centro prepara un concierto que será el primero de los cuatro de esta tercera edición: "Instrumentos en danza".

Los "veteranos" de las dos anteriores forman un total de 55 alumnos, dejando la orquesta la actividad para dar entrada a otros instrumentos como arpa, flauta travesera, acordeón, trombón, viola de gamba y timbales. Estos alumnos preparan tres conciertos de programa heterogéneo -de Bach a Bizet pasando por F. Poulenc, Gombau y Purcell- y en dos de ellos tienen cabida el jazz -Gerswin, Monk y Jobim- y la percusión corporal colectiva. El tercero y último es una adaptación de "El sueño de una noche de verano" de Purcell, con cuatro cantantes y una pequeña orquesta barroca, que sorprende al público por el uso de la voz pero que consigue captar su atención por el argumento de enredo amoroso de la obra.

Como en las dos ediciones anteriores, el CAP lleva la organización y coordinación de centros, el I.E.S. Puerta Bonita cede sus instalaciones en dos ocasiones y la Junta Municipal de Distrito corre con los gastos de imprenta. Se añade en esta ocasión la Obra Social de Caja Madrid quien realiza una aportación económica que permite la grabación profesional del concierto "Cuerdas por dentro, cuerdas por fuera". Un apoyo no muy importante en lo económico pero sí en lo organizativo, conociendo el peso y la calidad de los proyectos que suele respaldar esta entidad madrileña.

Parecía nuevamente que los 70 alumnos de los dos conservatorios y los 2000 aproximadamente que asistieron como público al ciclo de cuatro conciertos nos conducirían a una cuarta edición pero no fue así.

Al finalizar el curso 2006-2007, cambia la dirección del CAP y comienza a rumorearse la posibilidad de la desaparición de los centros de profesores en la Comunidad de Madrid. La disposición para realizar actividades conjuntas como este proyecto durante tres cursos consecutivos se pierde, y no se constituye ningún grupo de trabajo de profesores para realizar una cuarta edición. Ante este oscuro panorama, el I.E.S. Vista Alegre contacta con una escuela de música moderna privada -la Escuela de Música Creativa- y con la Fundación Magistralia para seguir desarrollando una actividad similar. Afortunadamente, ambas entidades responden de manera afirmativa a nuestra propuesta y en el curso 2007-2008 nos visitan con dos conciertos que sirven para mantener la "actividad" de nuestro salón de actos. Pero eso pertenece ya a otra historia y no a esta ponencia.

Actualmente el organismo que realiza las funciones del desaparecido CAP, el Centro Territorial de Innovación y Formación (CTIF), ha denegado el apoyo solicitado por la dirección del CEI *Moreno Torroba* por no ajustarse a ningún apartado de formación una actividad de esta naturaleza.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS

Después de esta descripción de los hechos, una breve reflexión sobre los objetivos logrados, tanto para el público joven como para los jóvenes artistas.

Empezando por estos últimos, los **Jóvenes que tocan**, creemos que por una parte con esta actividad les hemos ofrecido a los estudiantes de conservatorio la posibilidad de tocar en público, ante un público "real" -no familiar- y no habituado a este repertorio. Para muchos de ellos fue una sorpresa agradable observar que un público adolescente se comportaba correctamente y mantenía la atención durante un concierto de 50 minutos. Por otra parte, creemos que es también educativo para los jóvenes músicos el hecho de que tomen parte activa en conciertos didácticos, siendo como son una realidad en la mayoría de nuestras orquestas hoy y una necesidad para el público presente y futuro. No hay que olvidar que la interpretación pero también la enseñanza musical son dos vías posibles para estos jóvenes músicos.

En cuanto a los objetivos logrados con los alumnos que asistieron como público, los **Jóvenes que escuchan**, podemos resumirlos en tres:

a) Proximidad.
Los alumnos del I.E.S. Vista Alegre han tenido la ocasión durante tres cursos consecutivos de ver en su propio salón de actos a otros jóvenes, sólo un poco mayores que ellos, desarrollando una actividad totalmente impensable para la gran mayoría del centro. La cercanía no sólo de las edades de público y artistas, sino también la proximidad física -es el instituto quien acoge, no vamos a un teatro al centro de la ciudad- y el propio hecho de que los músicos estudiasen en el barrio, hicieron que después de la sorpresa inicial la mayoría de los jóvenes oyentes dejaran sus prejuicios y se concentraran en escuchar y disfrutar. Varios alumnos del instituto "confesaron" conocer a varios de los chicos y chicas que tocaban ante su propia sorpresa y la de sus compañeros.

b) Complementariedad.
Evidentemente, este proyecto no tiene por objeto dejar de llevar a los alumnos a conciertos didácticos realizados por músicos profesionales, sino complementar estas salidas con el ciclo del instituto. En los tres cursos que hemos desarrollado el proyecto, hemos asistido a conciertos de percusión, a recitales de órgano y a conciertos de música étnica organizados por entidades tan diversas como el Centro Regional de Innovación y Formación "Las Acacias" de la Consejería de Educación, el Museo Arqueológico Nacional y la

Fundación Caja Madrid. El ritual de acceso y comportamiento necesarios para escuchar el piano a cuatro manos de Stravinsky en el Círculo de Bellas Artes -por poner un ejemplo-, se trasladó a nuestro salón de actos con resultado diverso, pero con una evolución de la primera a la tercera edición que nos hace pensar que estamos en el buen camino. No sólo se trataba de escuchar en silencio sino de saber entrar, comportarse y salir una vez finalizado el concierto, tocaran músicos profesionales adultos o jóvenes estudiantes de música.

c) Universalidad
Una de las pocas "condiciones" que el instituto puso al CAP a la hora de poner en marcha este proyecto, fue que los conciertos realizados en nuestro salón de actos pudieran ser vistos por todos los alumnos del centro. No siempre fue posible pero se intentó en todas las ocasiones, y en el peor de los casos, siempre pudimos llegar a un número mayor de alumnos que los 50 que suelen poner como máximo las entidades que organizan actividades de este tipo. Sin entrar a contabilizar, hay alumnos en nuestro centro que durante tres cursos consecutivos -de 1º a 3º de ESO, por ejemplo- han disfrutado de música en directo en su propio salón. Es cierto que en algunas ocasiones la calidad interpretativa no fue la que todos habríamos deseado ni la que podrían ofrecer músicos profesionales, pero en cualquier caso creemos que en este tipo de iniciativas no sólo se trata de conseguir calidad musical sino calidad educativa en su sentido más amplio.

Y esperamos poder seguir ofreciendo música por y para jóvenes durante los próximos cursos.

Muchas gracias al Festival de Música Española de Cádiz por haber promovido estas jornadas sobre conciertos didácticos y a todos ustedes por su atención.