

Participación Educativa

REVISTA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

Ministerio
de Educación y
Formación Profesional

Consejo
Escolar
del Estado

Más allá del aprendizaje formal

Vol. **9**/N.º **12**/2022

Artículo:

**Proyecto Talía.
Cómo acercar la música
a todos los públicos**

Silvia Sanz Torre

Consejo Escolar del Estado

PROYECTO TALÍA. CÓMO ACERCAR LA MÚSICA A TODOS LOS PÚBLICOS

TALIA: HOW TO BRING MUSIC TO ALL AUDIENCIES

Silvia Sanz Torre

Directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Grupo Talía

Resumen

En esta publicación se resume la trayectoria de una entidad que nació bajo mi batuta pequeña de estructura, pero grande en ideales y proyectos. La idea de una pequeña orquesta de cámara y un coro de 16 voces se ha convertido, después de 25 años, en una institución bien afianzada con una orquesta sinfónica, un coro de 100 voces, una orquesta infantil, una juvenil, un coro infantil y un entramado pedagógico en el que la música, su difusión y su acercamiento a todos los públicos es nuestro principal objetivo.

Mantenerse al pie del cañón incluso en época de confinamiento por la COVID-19 es realmente un éxito, pero hacerlo desde una entidad cultural, más concretamente musical, que basaba toda su actividad en la presencialidad y las actuaciones en vivo, ha sido todo un logro que nos anima a continuar para seguir dejando huella en las próximas generaciones. Porque la música no es importante, es imprescindible.

Palabras clave: música, orquesta, coro, educación musical, público, concierto, creatividad, innovación.

Abstract

This article summarises the track record of an institution that was born under the direction of Silvia Sanz. It is a small structure but great in ideals and projects. After 25 years, the small chamber orchestra and the 16-voice choir have evolved towards a well-established institution with a symphony orchestra, a 100-voice choir, a children's orchestra, a youth orchestra, a children's choir and a pedagogical area in which the main objective is music promotion to approach all audiences.

It is quite rewarding to see that the Orchestra is at the front line, even at times of lockdown due to COVID-19. This is a real achievement, above all being a cultural institution, and more specifically a musical one whose business consists of face-to-face and live performances. This successful result encourages us to keep on working for the world we must leave for future generations. Because music is not only important, it is essential.

Key Words: music, orchestra, choir, musical education, audience, concert, creativity, innovation.

I. Introducción

Corría el año 1996 cuando comenzaba mi trayectoria profesional como directora de orquesta, y me embarqué en la formación de una orquesta y un coro con el objetivo de seguir formándome con la única herramienta que tenemos los directores de orquesta y con el diseño de un repertorio que no tenía alternativas: «las obras de repertorio», que son las aceptadas por la comunidad musical y que, por aquel entonces, no tenía demasiadas fisuras y no era impermeable a nuevas propuestas. Era, además, un momento en el que el mundo de la música y el de los conciertos sinfónicos giraba alrededor de unos pocos «elegidos», personas formadas musical y culturalmente y preparadas para asistir a conciertos con la garantía de ser un público obediente a las normas y no demasiado crítico. Entonces era normal que los niños y niñas estuviesen excluidos de la asistencia a conciertos en grandes salas y que gran parte de la población identificase la música clásica como aburrida, simplemente porque no se entendía o porque se veía demasiado protegida por reglas y protocolos.

Desde ese momento fui consciente de la necesidad de centrar todos mis esfuerzos en crear conciertos con repertorios amenos y adaptados en los que familias enteras pudieran compartir experiencias, poniendo el punto de mira en difundir los beneficios de la música, su estudio y la práctica instrumental no solo con fines profesionales, sino como aporte de valores, experiencias y formación crítica como oyentes.

Desde ese momento la visión concertística se fue sumando a una perspectiva pedagógica y, lo que comenzó siendo una pequeña agrupación de cámara, hoy se ha convertido en una gran orquesta sinfónica y un coro de más de 80 voces que realizan una tempo-

rada de conciertos estable en el Auditorio Nacional desde hace 11 años. Se suma, además, un área pedagógica con cursos de formación instrumental y musical para todas las edades (desde 6 meses hasta 90 años), dos agrupaciones orquestales para niños, niñas y jóvenes y un coro infantil.

En esta larga historia del Grupo Talía, una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid, se han ido forjando unas señas de identidad que, pese a los continuos cambios propios de una entidad que evoluciona, permanecen inalterables en su esencia.

Misión

Garantizar que niños y jóvenes puedan continuar y ampliar su educación musical, y que profesionales ya formados cuenten con el complemento orquestal y coral necesario para poner en práctica sus conocimientos y desarrollar su vocación musical. Para tal fin, nos dedicamos a ello y a la divulgación musical a través de cuatro formaciones: Orquesta Metropolitana de Madrid, Coro Talía, Madrid Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y Coro Talía Mini.

Visión

Ser un medio de difusión de la cultura musical de nuestro país, en concreto de la música sinfónica, tanto en territorio nacional como internacional. Trabajamos para hacer llegar el valor de la música a públicos de todas las edades, sin importar su clase social o procedencia.

Valores

- Pasión. Por lo que hacemos, por la música, por la cultura. La transmitimos en cada una de nuestras acciones y actividades, buscando la integración de todos los que nos rodean.
- Sinergias. La suma de talentos individuales produce un logro mayor al esperado. Nuestro potencial está en expresar al máximo las capacidades individuales integrándolas de manera coherente en todas las acciones que realizamos.
- Crecimiento personal e integral. Entendemos que el desarrollo de capacidades musicales se transfiere a otras esferas de nuestras vidas, por lo que el estudio de la música no es un fin en sí mismo.

- Versatilidad e innovación. Nuestras propuestas pedagógicas y concertísticas abarcan un rango muy amplio de población, por lo que nos adaptamos, probamos y creamos nuevas iniciativas generando nuevas propuestas de repertorio junto a puestas en escena innovadoras y arriesgadas.

2. Proyecto pedagógico musical del Grupo Talía

Como se ha explicado anteriormente, la visión pedagógica del Grupo Talía nace de una necesidad: la formación musical del individuo para que pueda adquirir destrezas musicales (como intérprete y como oyente), con objeto de acercarse al mundo de la música sin miedo y con garantías de que está en disposición tanto de disfrutar como de adoptar un espíritu crítico ante cualquier hecho musical en el que participe.

Nuestra sociedad necesita individuos que tengan la oportunidad de sumergirse en la música sin necesidad de ser virtuosos musicales ni de tener objetivos profesionales. El estudio de la música en sí mismo provoca el disfrute ante la propia interpretación y ante la participación como oyente.

En nuestra experiencia pedagógica durante estos años hemos observado también que el propio aprendizaje musical ayuda a mejorar aspectos fundamentales de la personalidad del ser humano. También nos ha hecho comprobar que no existen los medios adecuados para que el gran público pueda adentrarse en el mundo de la música en cualquiera de sus vertientes y, por lo tanto, beneficiarse de sus efectos.

Es necesario, por ello, crear canales de relación entre las estructuras propias de la música (escuelas, grupos de cámara y orquestas) y la población en general, para que, a través de una formación no reglada adaptada a cada nivel y a la necesidad de cada persona, pueda entrar en el mundo de la música.

Para ello el Proyecto Pedagógico Talía tiene un programa muy amplio en el que cada grupo de edad se ve atendido de forma adecuada en las diferentes facetas musicales: interpretación musical individual y en grupo, disfrute de la música a través de su conocimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la música.

Una completa y satisfactoria oferta cultural en una sociedad debe atender todos los estadios posibles de interés y compromiso de las personas ante el conocimiento y la cultura. La experiencia educativa del Grupo Talía nos hace conocedores de un amplio sector de la sociedad que demanda un acercamiento a la música sin tener que ajustarse a la estructura, orientación y exigencia de los estudios profesionales.

Este acercamiento al mundo de la música puede desembocar en una simple afición en unos casos, o en la continuidad y profundización de los estudios, en otros. En todos los años de experiencia en la organización de cursos en centros culturales y colegios, han sido muchos los alumnos y alumnas que, tras pasar por nuestros centros, fueron admitidos en conservatorios, orquestas o simplemente han seguido disfrutando de la música como intérpretes u oyentes.

2.1. Un proyecto en constante evolución

Durante los 25 años de existencia del Grupo Talía, el proyecto pedagógico ha estado abierto a cambios en función de factores experienciales y de otros muy ligados a la propia evolución de la sociedad y del mundo de la cultura en general. La influencia de los planes de estudio de conservatorio, leyes de educación y políticas culturales de nuestro país se han convertido en elementos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar principios metodológicos realistas y adaptados a la realidad de nuestros alumnos y nuestro público.

Lejos de ser un factor de inestabilidad, esta variabilidad le confiere a nuestro proyecto un valor de consistencia y coherencia, puesto que pasa a ser un ente dinámico en continua relación con otros factores que afectan a la educación musical. A diferencia de otros planes de estudio musicales como las Escuelas Municipales y Conservatorios, donde en ocasiones los objetivos, horarios y compatibilidades con otros estudios y actividades se convierten en una dificultad a la hora de compaginar y complementar estudios, en el Grupo Talía tratamos por todos los medios de diseñar nuestra enseñanza con adaptaciones metodológicas teniendo en cuenta al individuo y su realidad personal y social.

De esta forma, el alumnado tiene la oportunidad de acceder a una educación musical de calidad y a un amplio abanico de contenidos pedagógicos, tales como conferencias, talleres, conciertos, ensayos y la posibilidad de participar en diferentes agrupaciones musicales sin la necesidad o el objetivo de profesionalizar sus estudios.

2.2. Principios generales

A pesar de la continua evolución, la propuesta educativa siempre ha estado imbuida de algunos principios generales entre los que se encuentran:

Metodología orientada al crecimiento personal

La cultura es un medio indiscutiblemente poderoso para la expresión de emociones y sentimientos y es por eso por lo que, desde tiempos inmemoriales, ha

estado presente en los momentos más importantes de nuestras vidas, ya sean circunstancias felices o dolorosas.

Siendo muchas las expresiones culturales que sirven como vehículo de transmisión de nuestras emociones, la música es la que tiene un efecto inmediato en nuestro cuerpo y en nuestra mente: la bailamos, la cantamos, la sentimos, nos hace llorar, reír, callar, recordar, nos calma, nos anima, nos consuela...

Desde el Grupo Talía creemos que los músicos y las entidades que vivimos de, por y para la música, tenemos la responsabilidad de acompañar al individuo, al grupo y a la sociedad independientemente de la situación histórica o geográfica. La repercusión de todas las acciones llevadas a cabo tiene beneficios en el individuo, en el grupo y en la sociedad.

Partimos de un planteamiento metodológico con una visión integral que suma al aprendizaje de un instrumento el aspecto cultural y humanístico que favorece el crecimiento personal.

Práctica grupal. Estructura de continuidad

El estudio individual de un instrumento es una tarea ardua y solitaria que, en el caso de los niños y niñas, puede incluso llegar a desanimar. Si a esto añadimos que la diferencia generacional entre el alumnado y el profesorado en la mayoría de los casos es elevada, tenemos los ingredientes perfectos para un abandono de los estudios musicales durante los primeros años de la formación y, en algunos casos, incluso el rechazo durante muchos años de cualquier contacto con la música.

Para motivar y fidelizar, basamos nuestro modelo de enseñanza musical en la práctica grupal. Las nuevas generaciones de músicos deben empezar a formarse en el ámbito orquestal y coral desde niños y, por ello, las agrupaciones infantiles y juveniles del Grupo Talía complementan las enseñanzas profesionales de conservatorios y escuelas de música.

La práctica orquestal es fundamental para un mejor desarrollo musical del alumno. Más allá del beneficio artístico y educativo que una agrupación musical como la orquesta les ofrece a sus miembros, se encuentran importantes valores extra:

- Seguridad personal y afectiva – La música, o práctica de cualquier manifestación artística, contribuye al desarrollo de la sensibilidad espiritual, así como también permite la construcción interior de la seguridad, tanto personal como afectiva.
- Desarrollo del sentido estético – Las sonoridades de una obra musical, el aprecio por la naturaleza y particularidades de su propio instrumento, la

arquitectura de los teatros y salas de ensayos y conciertos, y hasta el vestuario que deben usar para las actuaciones en público, desarrolla en los niños, niñas y jóvenes de la orquesta una aguda apreciación de la belleza, permitiéndole así formar su propio gusto estético.

- Socialización – En la participación orquestal el alumnado tiene que compartir un atril, respetar y disfrutar de la presencia del otro y, sobre todo, actuar en equipo para lograr el sonido armonioso que requieren las obras musicales.
- Aprendizaje y concentración – Dentro de la orquesta se ponen de manifiesto el desarrollo de los procesos de aprendizaje y el estímulo de la concentración. Ejemplo de ello es la atención que deben poner los niños desde que el director o directora alza su batuta y la concentración que ejercitan durante las prácticas orquestales e individuales.
- Disciplina – Se aprende a cumplir normas, tales como guardar silencio mientras el director o directora de la orquesta habla y explica la orientación de la interpretación musical, cumplir con el horario de ensayos, etc.
- Inclusión y aceptación – Se aprende el valor de sentirse parte importante y fundamental de una familia orquestal.
- Convivencia y tolerancia – Entienden desde temprana edad que los errores propios y ajenos pueden corregirse, de esta forma el profesorado y el alumnado practican el espíritu de la tolerancia, desarrollando también el valor de la amistad y de la comprensión.
- Solidaridad y responsabilidad – Se siente responsables por hacer que todo salga bien, por el material, por el estudio y por todo lo que rodea al concierto y al grupo. Esta misma responsabilidad lleva a que sean solidarios desde cargar instrumentos de percusión, colocar sillas y atriles, ayudar a realizar pasajes complicados o incluso acompañar en momentos emocionales complicados como nervios, angustia o tristeza.
- Autoestima, seguridad y confianza en sí mismos.

En resumen, es de vital importancia que niños, niñas y jóvenes complementen su formación musical con el conocimiento del mundo orquestal y coral. Aprender a tocar o cantar en grupo no solo es algo enriquecedor a nivel académico, sino también a nivel personal al desarrollar la responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo, la pertenencia a un grupo, la solidaridad y la capacidad de escucha.

Por este motivo, nuestro proyecto ha impulsado desde sus inicios la formación de nuevas generaciones de músicos a través de la Orquesta Infantil Jonsui, la Madrid Youth Orchestra y el Coro Talía Mini. Gracias a ellos existe una continuidad en el aprendizaje orquestal desde el comienzo de la iniciación instrumental.

3. Orquesta Infantil Jonsui y Madrid Youth Orchestra

La Orquesta Infantil Jonsui reúne a 50 niños y niñas, de 8 a 16 años, que estudian en distintos conservatorios y escuelas de Madrid y ensayan de forma estable todos los domingos en la sede del Grupo Talía.

A lo largo de más de 20 años muchos son los estudiantes que han pasado por los atriles de la orquesta, que en la actualidad son profesionales de la música los propios profesores y profesoras del alumnado actual. Más de 500 músicos de los cuales es cierto que no todos han llegado a dedicarse profesionalmente a la música, aunque todos ellos tienen la música como un apartado importante en sus vidas.

Muchos de los componentes de la Orquesta Infantil Jonsui completan su formación orquestal durante el verano en el Encuentro Orquestal Sinfónico que se organiza anualmente en Alba de Tormes (Salamanca) y que se clausura con varios conciertos: Museo Padre Belda de Alba de Tormes y Auditorio Nacional de Música. Un campamento de verano orquestal, cuyo principal objetivo es que los participantes vivan una experiencia musical enriquecedora formando parte de una orquesta sinfónica. Dirigido a estudiantes de especialidad instrumental a partir de 9 años, que quieren aprender a ser parte de una agrupación de estas características disfrutando junto a sus amigos.

Además de la formación orquestal, también disfrutan de clases grupales por especialidades en las que se trabaja el repertorio y se perfecciona la técnica individual.

Está abierto a todos los instrumentos que componen la orquesta sinfónica: violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, arpa, piano y saxofón. De esta manera la interacción entre distintos instrumentos resulta tremendamente enriquecedora para conformar a los alumnos una idea detallada del mundo orquestal.

En el campamento EOS aprenden y disfrutan de formarse como músicos de una orquesta sinfónica. A su vez, se crea una gran comunidad en un ambiente sano, educativo y muy interactivo.

Los asistentes a este campamento musical tienen la oportunidad de conocer cómo funciona el día a día de una entidad de estas características y cómo su aportación individual afecta directamente al buen resultado de la interpretación musical del conjunto, un aprendizaje extrapolable a otros campos de la vida.

El desarrollo de la creatividad y la imaginación, el uso del humor en la música, vencer la timidez y el aprendizaje de las técnicas de grabación son los principales objetivos de JONSUIVISIÓN (festival de «variedades») y KEKEVÍDEO (asignatura de vídeo en la que realizan *sketches* cómicos, videoclips y hasta un cortometraje).

Ser componente de una orquesta sinfónica significa asumir la música como una experiencia colectiva que requiere también de trabajo individual. Así tienen la oportunidad de formarse, recibir clases de perfeccionamiento y técnica instrumental, aprender a estudiar partituras orquestales, identificar planos sonoros y conocer distintas técnicas compositivas.

Cada año se incluye en el repertorio del Encuentro una obra de estreno del compositor Alejandro Vivas siguiendo la temática del curso que va variando de año en año. Una pieza distinta en cada edición adaptada a la formación sinfónica, en la que el autor explora todas las posibilidades técnicas de los instrumentos. Una oportunidad única para los alumnos de descubrir el proceso compositivo y entender piezas de música contemporánea de la mano del propio compositor.

4. Agrupaciones corales. Coro Talía Mini

El canto coral infantil estimula el cerebro, trabaja la memoria, el análisis, la concentración, la coordinación, la improvisación y la capacidad crítica. Favorece la comunicación, la socialización y el lenguaje. Crea lazos afectivos y de cooperación. Desarrolla valores, hábitos de escucha atenta, paciencia y respeto.

Los mismos beneficios que se producen tocando en una orquesta, aunque con la ventaja añadida de no necesitar de una inversión inicial en instrumentos y atriles. Para la creación y formación de un coro es suficiente con tener las voces para iniciar la actividad y ofrecer a niños, niñas y jóvenes esta oportunidad de compartir y de interactuar a través de la música con las suyas propias. Supone la adquisición de herramientas como la confianza en uno mismo y en el resto de los compañeros, la superación de miedos o enfrentarse con decisión a actuaciones ante el público en conciertos periódicos.

El Coro infantil Talía Mini, que se integra en el proyecto pedagógico del Grupo Talía, nació en oc-

tubre de 2019 con la misión de fomentar la vocación musical y, sobre todo, la vocación vocal desde la infancia. Su presentación oficial fue en febrero de 2020 en el Auditorio Nacional acompañados de la Orquesta Metropolitana de Madrid en el concierto Música y Juguetes. Un gran reto por la importancia de la sala, la cantidad de público que asistió al concierto (más de 2.000 personas) y la originalidad e innovación que se proponía con dicho concierto en el que además de cantar se interpretaban piezas clásicas con juguetes, algo en lo que también participaron los niños y niñas del Coro. Durante los meses de confinamiento, la necesidad de hacer actividades musicales obligó a realizar cambios sustanciales en la manera de hacer ensayos y de montar repertorio nuevo, por lo que debíamos adaptarnos a las circunstancias, innovar en la estructura de trabajo y llenar de creatividad el contacto con los miembros del coro para conseguir la continuidad de su formación. Así, el Coro participó en dos grabaciones virtuales desde sus casas: la primera, junto al resto de formaciones del Grupo Talía con la obra *Unidos por un sueño*. La segunda, *Ser fuertes*, canción extraída del musical *Navidad en Rodwars*, y premiado en los *Global Music Awards*, ambas del compositor y pedagogo Alejandro Vivas.

Uno de los objetivos primordiales para las agrupaciones musicales infantiles y juveniles es la solidaridad con entidades que colaboren con los más desfavorecidos. Siempre que hay oportunidad, el Coro participa en conciertos y eventos para dar visibilidad a estos grupos o para recaudar fondos destinados a financiar distintos proyectos sanitarios o de educación, como el celebrado con la Fundación Envera, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, en la grabación de un concierto virtual retransmitido en el Centro Comercial Isla Azul para la inauguración de la iluminación navideña.

Alrededor de una agrupación vocal es posible realizar diversas actividades complementarias que potencian todos los beneficios de hacer música en grupo: coreografías que permiten coordinar cuerpo y voz, adjudicación de responsabilidades a mayores con respecto a los más pequeños o de los veteranos con los novatos.

La última experiencia realmente gratificante, por lo que implica de paciencia y disciplina de trabajo, ha sido la grabación de las voces y el rodaje de un anuncio publicitario en el que han disfrutado y han vivido con ilusión la magia del cine y de los estudios, a la vez que han comprendido que el resultado de 30 segundos lleva un esfuerzo previo de muchas horas, algo que en el mundo de la música siempre es necesario tener presente.

Pero esta gran cantidad de ventajas que encontramos en la práctica orquestal y coral quisimos trasladarla a la organización de clases de instrumento, imitando de alguna forma las estructuras de orquestas y coros. Así, comenzó la aventura pedagógica formando grupos de siete alumnos y poco a poco se pusieron de manifiesto las bondades del trabajo en grupo, y además, nos encontramos con algunas ventajas añadidas:

- Individualmente - Se trabaja la técnica de cada alumno, mientras los demás asimilan la explicación del profesor y participan con sus preguntas y comentarios. De esta manera, el alumnado que toca, escucha las opiniones de los demás, con lo que se fomenta la autocrítica y el respeto a los compañeros, especialmente en los niños y niñas.
- En grupo - Se trabaja la afinación, el ritmo, el oído y la capacidad de percepción de los instrumentos de los demás alumnos y alumnas, facilitando la interpretación de música en conjunto, fomentando el aprendizaje por observación, el colaborativo, la interpretación en grupo y el avance individual en la técnica del instrumento.

La intención no es crear entes aislados, sino que haya posibilidad de interconexión entre el alumnado y las agrupaciones y entre las agrupaciones entre sí. Por ejemplo, que la Orquesta Metropolitana pueda hacer conciertos en colaboración con el coro infantil o que los alumnos de saxofón puedan participar en algún concierto con formaciones profesionales.

Pero esta interconexión no debía ser solo transversal, sino configurada a lo largo del tiempo. Al igual que los deportes de equipo tienen distintas categorías (benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil), de manera que el desarrollo de las destrezas sumado a cumplir años hace que un individuo avance lento pero progresivamente, nos propusimos copiar esta fórmula en el mundo de las orquestas y las clases de música.

Así conseguíamos que la formación orquestal del futuro viniera precedida de años de experiencia y que se establecieran grupos musicales estables que avanzaban gracias a la implicación y responsabilidad de todos sus miembros.

Este modelo se ha convertido en un proyecto exitoso, pues desde los primeros contactos con la música los alumnos y alumnas avanzan y completan etapas que a la larga les aporta una densa experiencia de interpretación grupal. La Orquesta Infantil Jonsui es el ejemplo de formación musical orquestal a largo plazo hecho realidad.

En la actualidad estamos orgullosos de mantener esta formación por la que han pasado en los últimos

20 años más de 500 niños y niñas, muchos de ellos hoy grandes profesionales que forman parte ya de orquestas y agrupaciones nacionales e internacionales.

Aunque ya hemos hablado bastante de los beneficios de la música en el ser humano, si lo segmentamos por edad y referidos a lo que aporta la práctica grupal, nos encontramos con que la música puede proporcionar a los adolescentes unas cualidades útiles y valiosas para afrontar los retos de la sociedad actual, a los adultos (a los que la realidad educativa y social en la que se formaron apartó la música de sus contenidos de forma casi total y, sobre todo, desterró la música práctica), supone la oportunidad de acercarse a la música y a la interpretación de un instrumento e incluso de descubrir una nueva vocación.

En este caso, el profesorado tienen en cuenta la realidad particular de este tipo de alumnado, sobre todo con respecto a su menor disponibilidad de tiempo. Este aprendizaje práctico facilita de manera natural el aprendizaje teórico y el disfrute auditivo. Al conocer de cerca la música, estas personas tendrán mayor motivación para iniciarse en la asistencia a conciertos, consumo de música culta, etc. y contemplar nuevas alternativas de ocio, disfrute y distracción a partir de un contacto relajado con la música.

Y con respecto a la población mayor, en nuestra experiencia hemos comprobado que, si se tienen en cuenta sus necesidades, los resultados de un acercamiento a la música son muy parecidos a los obtenidos con otras edades, desterrando el mito de que hay que ser joven para aprender y disfrutar de la música. Los beneficios de la música para este colectivo son iguales o mayores ya que proporciona experiencias gratificantes y positivas para su salud:

- Conservación de habilidades físicas.
- Retraso del deterioro intelectual.
- Ayuda a superar estados depresivos.
- Potencia estados de buen humor.

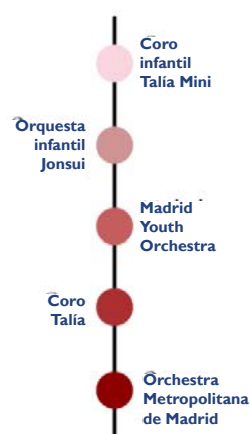
5. Música para todos y todas. Enfoque de género

Además de lo explicado con respecto a los rangos de edad, el proyecto educativo aborda con rigor y sensibilidad los aspectos relacionados con el género y las capacidades diversas.

Área pedagógica

Agrupaciones

La igualdad entre géneros es un derecho humano y la base para alcanzar la sostenibilidad. Para lograr esa igualdad es necesario que mujeres y niñas accedan a la educación, a un trabajo a la altura de su proyección o de sus estudios, y puedan participar en los procesos de toma de decisiones.

Nuestra aportación dentro del proyecto educativo se centra en:

- Asegurar que el acceso a la formación musical de mujeres y niñas no tenga obstáculos.
- Revisar las programaciones para evitar el lenguaje y las imágenes sexistas, así como la reproducción de estereotipos relativos al género de las personas.
- Dar visibilidad al papel de la mujer en el mundo de la música. Desde la participación de solistas en conciertos hasta la programación de obras musicales de compositoras.

Fruto de la experiencia de años con este tipo de alumnado y de los óptimos resultados conseguidos, el Grupo Talía trabaja sobre un proyecto educativo que engloba, no solo el aprendizaje musical, sino también la evolución personal y el desarrollo integral de los individuos a los que acompañamos.

Como resultado del estudio de distintos métodos y modelos musicales, así como ejemplos musicoterapéuticos existentes, extraemos los principios que tomamos como referencia:

- Enseñanza personalizada.
- La percepción de la música es la puerta de entrada al aprendizaje.
- La improvisación como proceso de aprendizaje, creación y composición.
- La importancia del comienzo del aprendizaje en grupo.

- El contacto con el ámbito sonoro produce cambios en las personas.
- Metodología basada en la observación y experimentación.
- La no comunicación musical no existe.
- La diversidad de personas contribuye a enriquecer al grupo.

Independientemente de todos los aspectos relacionados con el currículo, la integración de las capacidades diversas va mucho más allá. Hemos organizado conciertos adaptados a personas con dificultades y otros colectivos, integrándoles a la propia interpretación musical. Se destacan dos experiencias altamente enriquecedoras tanto para la agrupación como para sus destinatarios: un concierto con la inclusión de un «coro de manos» para personas sordas y una actuación de personas con alteraciones en el desarrollo intelectual.

6. Metodología orientada a la difusión de la música

El proyecto educativo ofertado por el Grupo Talía se relaciona directamente con el objetivo principal de nuestra entidad: la difusión de la música. Una completa y satisfactoria oferta cultural en una sociedad debe atender todos los estadios posibles de interés y compromiso de las personas ante el conocimiento y la cultura. La experiencia educativa del Grupo Concertante Talía nos hace conocedores de un amplio sector de la sociedad que demanda un acercamiento a la música sin tener que ajustarse a la estructura, orientación y exigencia de los estudios profesionales de los Conservatorios. Por ello el proyecto de enseñanza musical del Grupo Talía supone un paso más en el acercamiento de la música a la sociedad.

El hecho pedagógico musical no se queda estancado en la simple impartición de clases, sino que además se embarca en un proceso que va más allá de la adquisición de habilidades técnicas, abordando la asistencia a conciertos y espectáculos musicales con la preparación previa que ayude al disfrute y conocimiento del hecho cultural.

Pero para cumplir estas premisas en el Grupo Talía éramos muy conscientes de la necesidad de superar la brecha existente entre la programación de conciertos de música clásica y la tasa de asistencia a estos por parte del público. A este respecto se han vertido numerosas teorías sobre el porqué de este desapego, y entre estas teorías nos encontramos con la del psicólogo John Sloboda de la Guildhall School of Music & Drama de Londres. Este autor sitúa las causas entre las siguientes dimensiones:

El repertorio: Establecido vs. Nuevo

Existe un repertorio establecido, al que se le suele llamar repertorio habitual, u obras de repertorio que son las que tradicionalmente se programan en las principales salas de conciertos. En dicho repertorio se sitúan 33 compositores que acumulan más del 50 % de las interpretaciones en vivo. Por otro lado, el repertorio nuevo apenas incluye el de autores vivos, quizá menos conocidos por el público general. Lo establecido asegura una fidelidad de un público minoritario y el abordaje de lo nuevo es peligroso si no se hace con criterios bien estudiados.

Predecible vs. Impredecible

En un concierto de música clásica hay una gran cantidad de detalles predecibles: disposición de los intérpretes, vestimenta... ¿Qué pasaría si cambiáramos las convenciones y hubiera juegos de luces, escenografía...? Lo predecible puede crear prejuicios en el público no habituado a asistir a conciertos y lo impredecible genera expectativas.

Impersonal vs. Personal

La relación que se establece entre el intérprete y el público es, en muchas ocasiones, fría y distante, incluso la expresividad facial de los músicos resulta limitada en muchos casos. Cuando la actitud emocional es diferente, se ilumina una sonrisa en el rostro y se produce el acto de comunicación con el público, convertimos la experiencia del concierto en algo más personal.

Pasivo vs. Activo

Habitualmente el público es un personaje pasivo, un «humilde receptor» quieto, callado y sujeto a la autoridad. ¿Ha sido siempre así? ¿Podría existir un público participativo, que muestre su espontaneidad y pueda moverse libremente al son de la música?

Nuestro proyecto incide sobre estas cuatro dimensiones desde dos perspectivas:

- Reformulación de la programación de conciertos tanto en su contenido como en su forma.
- Plan de captación de nuevos públicos a través de programas formativos, contenidos digitales y trabajo en redes sociales.

Para ello nos propusimos establecer protocolos en la vinculación con el público de los conciertos en entornos digitales (redes, webs, webinars) con el objeto de atraer a nuevos públicos y fidelizar a la audiencia a través de programas digitales formativos, diseños atractivos de programaciones musicales y entornos digitales de gestión (portal del abonado).

De esta forma cada concierto se convierte en un proceso que va más allá de la simple interpretación, persiguiendo objetivos como:

- Conocimiento de las obras, compositores y arreglos gracias a la asistencia a charlas con la directora de la orquesta dentro del ciclo «bATUTA en DIRECTO».
- Acceso a un dossier con información detallada en el que pueden vivir la experiencia del concierto conociendo previamente qué van a escuchar.
- Una vez finalizado el concierto podrán acceder a contenido exclusivo en diferentes plataformas diseñadas en función de la edad del público, donde podrán seguir con el aprendizaje y continuar disfrutando la experiencia.

7. Los conciertos

7.1. Preconcierto

El primer paso en esta fase es la integración de los datos extraídos del *ticketing* con las políticas y análisis propios del *marketing* y comunicación del Grupo Talía. De esta manera, se puede conocer al público a través del CRM (*customer relationship management*) generado por el *ticketing*, lo que permite establecer relaciones más fluidas. A su vez se ha desarrollado un sistema de encuestas de calidad y de propuestas de proyectos al público asistente a cada uno de los conciertos de la temporada. Esto ha permitido complementar la base de datos con los gustos, opiniones y preferencias a la hora de elegir y asistir a los conciertos, identificar a qué tipo de proyectos han asistido y cuándo lo hicieron, así como lo que les gustó más de la experiencia.

Gracias a la puesta en marcha de esta acción y la creación de la base de datos, el Grupo Talía tiene la posibilidad de interpretar y entender a su público, lo que ha permitido trabajar las relaciones entre entidad y público con un trato personalizado. El desarrollo de estas acciones permite conseguir un vínculo a largo plazo.

El conocimiento del público de esta manera tan personal permite el diseño de proyectos con programaciones acordes a las preferencias del público, lo que incidirá de forma directa en la brecha existente entre la programación de conciertos de música clásica y la tasa de asistencia por parte del público.

Después de este estudio inicial de línea de base, se realizan las siguientes acciones:

7.2. Elección de repertorio

Como se comentaba anteriormente, la elección del repertorio es fundamental a la hora de luchar contra

la brecha entre el público y los conciertos de música clásica. El diseño del programa se basa en la elección de obras de repertorio habitual junto a alguna otra, de cualquier época, que por alguna razón no llegaron a tener éxito (como «El caballero negro» de E. Elgar o la «Cantata de San Juan de Damasco» de Taneyev). Además, apostamos por la incorporación de jóvenes solistas y obras de autores contemporáneos.

En este sentido, se han recuperado obras clásicas que habían quedado en el olvido: «El ópalo mágico» (Albéniz), obras de Conrado del Campo, música española del siglo XVII, se han adaptado repertorios a una audiencia más amplia y menos acostumbrada a escuchar música en directo, como por ejemplo realizando conciertos de bandas sonoras de todos los tiempos y se han estrenado obras de compositores contemporáneos inspiradas en la realidad de nuestra sociedad actual.

Fue destacable el concierto realizado en octubre de 2020 que llevaba por título: «Embrujo Español», en el que confluyeron dos hitos de la música española del siglo XX, una obra de un compositor español actual y la presentación de una joven promesa de la guitarra española. El programa se abrió con el «Concierto de Aranjuez» de Joaquín Rodrigo, la composición española más interpretada en el mundo. Decía el autor de la obra que este concierto para guitarra seguiría gustando después de un siglo porque en ella confluye lo refinado y lo popular. Un joven talento, el aragonés de origen búlgaro Stoyan Paskov Kostadinov, ganador del Certamen Nacional Intercentros Melómano Grado Profesional (2019), fue el solista de la obra gracias al convenio de apoyo a nuevas promesas de la música firmado entre el Grupo Concertante Talía y la Fundación Orfeo.

La segunda de las obras, titulada «La leyenda del abanico», del compositor almeriense Alejandro Vivas (1997), supone un recorrido por diversos ritmos y melodías tradicionales españolas con páginas muy visuales gracias a la inclusión de percusión corporal y la utilización de abanicos como instrumentos rítmicos. La partitura está basada en un episodio de la Batalla de Bailén, clave en la Guerra de la Independencia, y en la heroína María Bellido, una de las aguadoras que arriesgaron su vida para calmar la sed de los soldados. Se cuenta que una bala rompió su cántaro y ella, sin inmutarse, acercó a un general el agua que quedaba en uno de los fragmentos. Este cántaro roto puede verse en el escudo de Bailén. Cerró el programa la Suite n.º 2 del ballet «El sombrero de tres picos» de Manuel de Falla, una de las obras clave del gran genio de la música española del siglo XX.

MÚSICA Y JUGUETES

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID
CORO TALÍA
NARRADOR: GOYO GONZÁLEZ
DIRECTORA TITULAR: SILVIA SANZ TORRE
AUDITORIO NACIONAL
SALA SINFÓNICA

Otra de las características de nuestras programaciones, y siempre con un enfoque pedagógico, es la versatilidad en cuanto al tipo de repertorio y la innovación. En este caso un buen ejemplo es el concierto «Música y Juguetes», recomendado para niños y niñas a partir de 3 años, que mantiene

la filosofía de acercar al público infantil a las grandes salas de concierto y, al mismo tiempo, fomentar la creatividad a través de la música y la imaginación con experiencias novedosas y divertidas. Se abre siempre con el «Bolero de Ravel», convertido ya en emblema del proyecto. Cada año se interpretan con juguetes diferentes obras clásicas como «Barcarola» (*Belle nuit*, o *nuit d'amour*), o la «Pizzicato-Polka» de los hermanos Strauss, y también músicas y ritmos más actuales como la inclusión de una Batucada de juguete.

Además de tocar con juguetes, los músicos utilizan sus instrumentos habituales. Así niños y niñas tienen la oportunidad de apreciar en vivo el sonido de la orquesta sinfónica y escuchar, en algunos casos por primera vez, música clásica. El programa incluye, por tanto, obras muy familiares de grandes compositores como la «Obertura de Guillermo Tell» de Rossini o el «Preludio» de Carmen de Bizet; combinado con repertorio infantil del mundo de los dibujos animados y bandas sonoras del cine familiar.

Unos 200 juguetes salen al escenario del Auditorio Nacional. Hay instrumentos de juguete y juguetes que no son instrumentos, pero con los que se pueden emitir sonidos. La finalidad es demostrar que cualquier tipo de sonido puede formar parte de una obra musical. Todo esto requiere un trabajo previo muy específico y creativo, por lo que el compositor, arreglista y pedagogo Alejandro Vivas es el responsable de las adaptaciones de las obras clásicas para su interpretación.

7.3. Elaboración de material para su difusión en redes y plataformas digitales

En cada concierto se elabora una web específica que contiene materiales y acceso directo a la compra de entradas.

Los materiales audiovisuales se elaboran con altos criterios de calidad tanto en su contenido como en

su formato y van desde pequeños vídeos con grabaciones en directo de conciertos o ensayos, hasta dossieres con información de la época, el autor o la obra y enlaces de interés que se cuelgan en la web del concierto.

7.4. Difusión en streaming

El ensayo general se retransmite en *streaming* a los abonados o público que ha comprado la entrada. Este ensayo en el que se incluyen correcciones en directo tiene un valor muy especial porque se ofrece la oportunidad de hacer una escucha previa del programa de concierto, lo que provoca un efecto multiplicador sobre su disfrute.

7.5. BATUTA en DIRECTO

A través de videoconferencia se produce una toma de contacto con el público que asistirá al concierto para dotar de material previo una semana antes. El contenido abarca tanto obras musicales como capítulos dedicados a la dirección orquestal, el funcionamiento de la orquesta sinfónica o el protocolo de los conciertos, con el fin de que los asistentes virtuales puedan ir más allá de lo que escuchan y ver sobre el escenario, adentrarse en el mundo profesional del músico y conocer todo lo que antecede a la realización de un concierto.

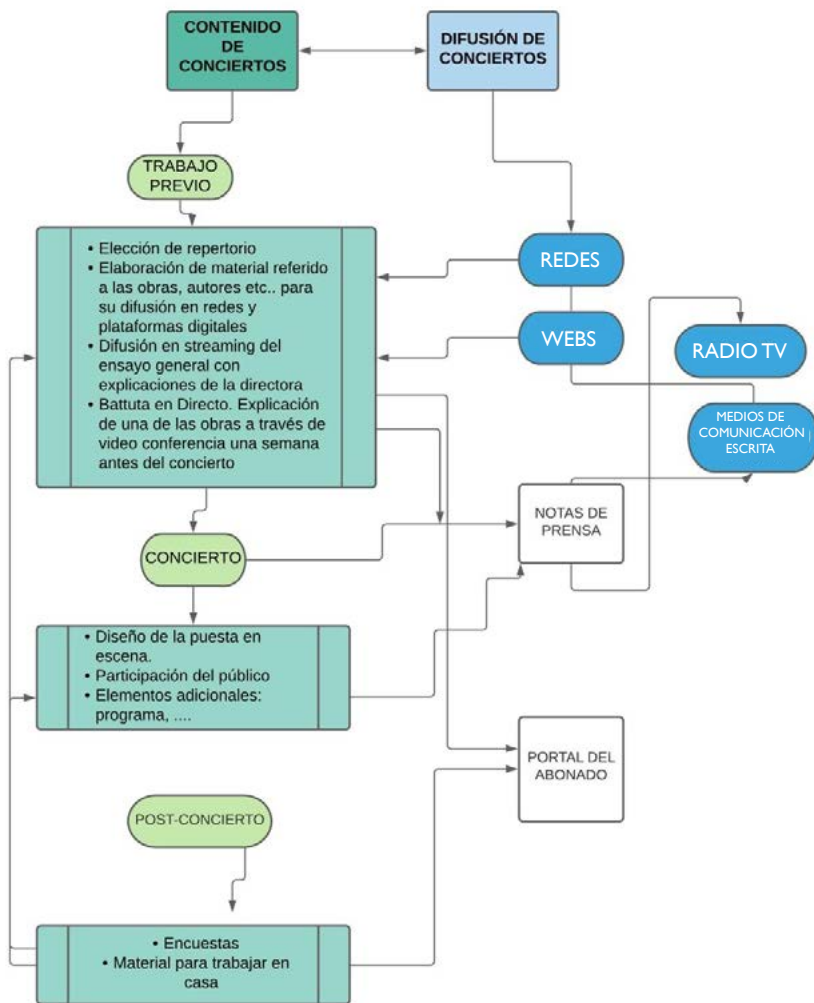
Cada una de las sesiones se estructuran de la siguiente manera:

- Una introducción en la que se contextualiza históricamente tanto al compositor como la obra y se explica el proceso compositivo y las claves para su apreciación.
- El visionado de la obra con una versión destacada en la cual se producen pausas para poner la atención del oyente en elementos clave.
- Turno de dudas y preguntas realizadas a través del chat sobre cualquier cuestión relativa a la obra analizada.

7.6. Concierto

Una vez diseñado el repertorio del programa de concierto se trabaja en:

- Diseño de la puesta en escena - Cada concierto lleva asociada una puesta en escena diferente, generalmente con fines pedagógicos. Desde la participación de un narrador, conciertos semiescénificados o coreografías del coro y la orquesta. Se buscan efectos de llamada de atención o sorpresa a través de gestos como el coro entrando en el escenario a la vez que canta o la orquesta cantando en determinados momentos. Pequeños gestos de

los intérpretes que facilitan la comunicación con el público, actuando a modo de «anestesia» y favoreciendo la asimilación del espectáculo con un grado de relajación superior.

- Participación del público - En muchos de nuestros conciertos se establece una interacción con el público, igualmente con una finalidad pedagógica. Estas participaciones normalmente consisten en imitaciones de ritmos, melodía o pequeñas coreografías desde el asiento. Como en el punto anterior, estos gestos facilitan la comunicación y además aportan herramientas útiles a la hora de entender y disfrutar del concierto.
- Diseño del programa de mano - El programa de mano es un elemento esencial en el concierto y debe incluir una cuidadosa elaboración, tanto en su contenido como en su diseño gráfico. Los programas de mano elaborados desde el Departamento de Comunicación pretenden ser un material que perviva como recuerdo de la experiencia y como soporte pedagógico a lo escuchado. Se tiene especial cuidado en que sean programas asequibles y, aun siendo formativos, que no lleguen a ser excesivamente eruditos.

7.7. Postconcierto

La fase posterior al concierto es fundamental y en ella hay que poner un cuidado especial en afianzar los conocimientos y sensaciones adquiridas. Para ello realizamos dos actividades fundamentales: la administración de una encuesta para recibir *feedback* del concierto y la elaboración de materiales adicionales de consulta.

En muchos de nuestros conciertos se establece una interacción con el público, igualmente con una finalidad pedagógica. Estas participaciones, normalmente consisten en imitaciones de ritmos, melodía o pequeñas coreografías desde el asiento. Como en el punto anterior, estos gestos facilitan la comunicación y además aportan herramientas útiles a la hora de entender y disfrutar del concierto.

8. Incorporación de nuevas técnicas pedagógicas en el marco de las TIC

El Grupo Talía, en su afán por incluir nuevas técnicas pedagógicas, apuesta por el uso de las TIC combinadas con la metodología tradicional de la enseñanza musical. Situaciones como la vivida durante la pandemia, hacen cada vez más necesario incorporar recursos y técnicas que minimicen los efectos negativos de confinamientos y otro tipo de situaciones que dificultan la atención presencial. Para muchos profesionales de la educación, este tiempo de incertidumbre ha supuesto un reto y a la vez una oportunidad de crecer en este campo. Este «desarrollo obligado» de nuevos métodos nos ha traído varias conclusiones:

- Que hay recursos y técnicas que han llegado para quedarse, no solo por la posibilidad de volver a utilizarlos en el futuro, sino también por la gran eficacia de su uso combinado con las metodologías tradicionales.
- Que es fundamental el acceso a información y recursos pedagógicos para que la enseñanza musical se afiance con garantías de eficacia y continuidad.

Por todo esto, desde el Grupo Talía hemos puesto en marcha:

- La creación de una plataforma de enseñanza *online* en entorno *moodle* que complementa la enseñanza del aula permitiendo a los alumnos acceder a recursos educativos, información relevante como programaciones o temporalización de la especialidad estudiada, y comunicación con el profesor a través de un área privada.
- El uso de nuevas técnicas pedagógicas como el *flipped classroom* (la clase al revés), que permiten enriquecer las clases tradicionales y suponen una alternativa eficaz en situaciones de semipresencialidad o confinamiento.
- Plataforma para realizar reuniones de forma *online*.
- Desarrollo de cuentas en Facebook e Instagram destinadas a la comunicación con las familias del centro, así como con el público en general. Este escaparate informativo acerca la Escuela y las actividades de dinamización del entorno, no solo a los propios alumnos del centro, sino también a la ciudadanía.

9. Resultados a medio y largo plazo

En el mundo de la cultura, y en especial en la música, los resultados de cualquier acción siempre se producen a medio y sobre todo a largo plazo, poniendo de manifiesto la importancia de la disciplina y el valor del trabajo constante. Después de todos estos años de esfuerzo ininterrumpido nos sentimos muy orgullosos al poder comprobar los frutos de centrar la enseñanza musical en un sistema de aprendizaje grupal:

- Cientos de niños que comenzaron de forma casual ahora son grandes profesionales.
- Jóvenes apasionados de la música asisten regularmente a conciertos.
- Distintas generaciones de una misma familia comparten momentos irrepetibles de emociones, felices al poder comprobar que la música es un punto de unión entre ellos.

La autora

Silvia Sanz Torre

Apasionada, creativa, emprendedora, ha dirigido más de 200 conciertos en el Auditorio Nacional de Música. Nacida en Madrid, estudió dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Música con el maestro Enrique García Asensio y fuera de España con Helmuth Rilling y Aldo Ceccato.

En la temporada 1993/1994 trabajó como directora asistente en la Orquesta y Coro Nacionales de España. Ha dirigido orquestas y coros en distintos países de Europa, Asia, América y África. Es fundadora y directora titular del Grupo Talía y de todas sus formaciones musicales: Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía, con ciclo de abono en el Auditorio Nacional, Madrid Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y Coro infantil Talía Mini.

Implicada en la formación de orquestas juveniles y en la pedagogía orquestal y en difundir el valor social de la música, le fue concedida la distinción de la Asamblea Legislativa de El Salvador por «contribuir a erradicar desigualdades a través de la música». En Addis Abeba preparó y dirigió el primer concierto de la única orquesta del país después de 40 años.

Seleccionada una de Las TOP 100 Mujeres Líderes en España (en 2017 y en 2020) y galardonada en los VII Premios Solidarios a la Igualdad MDE 2017 en la categoría de «Mujeres que cambian el mundo».

Invitada como ponente en conferencias y jurado en concursos de interpretación musical. Miembro fundador de Mujeres Influyentes de Madrid y profesora de Dirección de orquesta y coro en la Escuela Universitaria de Artes TAI Arts.