

SEMINARIO: LA MÚSICA CLÁSICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

CONCLUSIONES.

1. *¿El alumnado emplea más tiempo de estudio cuando tiene que salir a tocar o cantar en audiciones o estudia más para los exámenes?*

En general, el alumnado se motiva más con los conciertos que con los exámenes, por lo que estudia con más constancia y rigor cuando tiene actuaciones. Los exámenes propician que se estudie para aprobar, no para aprender en la mayor parte de los casos, para querer obtener una calificación, mayoritariamente el alumnado poco comprometido con la música y con la mera motivación extrínseca de obtener una buena calificación como recompensa inmediata, calcula cuánto tiempo necesita estudiar y no trabaja con regularidad. Hemos observado que en ocasiones, el alumnado más vago y talentoso se aprovecha de este sistema de “estudiar a última hora” y tener posibilidades de obtener una buena calificación, y alumnado comprometido con el estudio diario, responsable en exceso, más allá de lo que es su obligación, obtener ampliamente menor calificación en los exámenes que en la evaluación continua.

Sin embargo, cuando se participa en recitales en entornos cercanos, los estudiantes pueden realizar una interesante labor musical y personal al mismo tiempo que dan sentido a su estudio diario, mediante actuaciones bien preparadas y comprometidas, pueden ejercitar sus habilidades de manejo de la ansiedad escénica y sentir que están aportando algo positivo a los demás a través de la música. Sobre todo, si las actuaciones se realizan con asiduidad, permite que el alumnado-intérprete afronte y aprenda a manejar en repetidas ocasiones la excitación que produce la situación de concierto. Una sensación placentera que motiva intrínsecamente a estudiar y que no puede obtenerse en la interpretación en un examen.

Las motivaciones para estudiar con regularidad y prepararse bien una actuación varía dependiendo de cómo es cada persona; muchos músicos se sienten atraídos por el placer de expresar y comunicar a través de la música. Transmitir las propias vivencias o suscitar emociones se convierte en el detonante de su interpretación; para otros, su principal motor es la consecución de grandes logros como ganar concursos, obtención futura de un buen puesto de trabajo...; para otros su motivación es el aspecto social de la música, participar con otros compañeros, sentirse parte de un grupo musical ensayando obras atractivas y técnicamente muy asequibles; para otros su motivación es simplemente juntarse a tocar o cantar un rato para divertirse; etc..

La recompensa no buscada de esta actitud de entrega, en ocasiones es sorprendente. Cuando concedemos más valor al sentido de nuestra aportación que a la imagen que vamos a dar a los demás, nuestra mente se sana por momentos y recobra el equilibrio. El resultado es que nos centramos más en la tarea y en el proceso comunicativo.

2. *¿El hecho de salir a tocar fuera del conservatorio motiva y activa al alumnado para prepararse bien y estudiar?*

El compartir la propia y personal interpretación de la música en actuaciones es lo que da sentido a la actividad musical. Lo/as alumno/as intérpretes que han participado manifiestan una gran satisfacción por poder tocar para los demás. Circunstancia que no es tan común durante su

formación puesto que son más horas de estudio en soledad que hora de actuaciones. El aprendizaje de servicio es un añadido en la formación integral y de valores del estudiante-músico que actúa en público.

Centrarse en llegar con su música a públicos tan diversos (en este caso a sus compañeros de clase o de mismo centro educativo, primaria y secundaria) y ser conscientes del efecto tan positivo que eso ejerce en la audiencia, les ayuda enormemente a olvidarse de sí mismos y a focalizarse en la calidad de la interpretación.

En general, el alumnado participante se ha motivado y ha trabajado más y mejor sólo por el hecho de participar en un concierto fuera del conservatorio. Superficialmente pueda parecer que estudiaron más de lo habitual para “no hacer el ridículo delante de sus compañeros” o “necesidad de aprobación por parte de sus compañeros” pero en el fondo querían regalar su esfuerzo y tiempo de dedicación al estudio del instrumento/canto mostrando su trabajo y enorgulleciéndose de él. Todos los participantes dicen querer repetir la experiencia puesto que fue enriquecedora y gratificante. Es mucho más sencillo participar en un concierto en un lugar conocido, donde el público “es amigo y cercano” y hay empatía entre el intérprete y el público. La excitación moderada les ayuda a sentirse concentrados, alertas y más inspirados.

3. El alumnado, ¿qué tipo de repertorio debe prepararse y cuánto tiempo debe invertir en el estudio para actuar fuera del conservatorio?

El tipo de repertorio, como norma general, debe elegirse según los gustos del público y el grado de compromiso con él. En este caso, al contrario, optamos por llevar música clásica a niños y adolescentes que en muchos casos nunca han asistido a un concierto de música clásica con un afán de divulgación del repertorio que se enseña en los programas de conservatorio. El repertorio para elegir depende del objetivo de cada estudiante. Si lo que desea es divertirse, debe ser suficientemente asequible y controlable, la/s pieza/s a interpretar deberá tener contenidos con dificultades situadas en un nivel inferior a su actual nivel técnico. Si el estudiante lo entiende como un acto social, preferirá tocar en grupo alguna/s pieza/s de cámara. Si el estudiante tiene como objetivo presentarse a concursos o pruebas de acceso o una próxima actuación tendrá que rodar ese repertorio ya determinado, quizá aún en proceso de aprendizaje, como experimentación para ver lo que funciona o no y realizar los cambios necesarios para la próxima ocasión. Si el estudiante quiere expresar sus emociones y hacérselas sentir al público su repertorio debe ser adecuado a lo que quiera comunicar. Al alumnado que le gusta los retos, preferirá llevar un repertorio más arriesgado de dificultades técnicas. El alumnado de menor edad simplemente no tendrá mucha opción de elegir, elegirá de su aún escaso repertorio lo que mejor se adapte a sus características físicas y psicológicas del momento.

Los estudios musicales y el dominio de un instrumento/voz requiere del estudio de muchas horas semanales de buena práctica durante muchos años, por lo que la preparación para tocar en un concierto ya sea en el conservatorio o fuera de él, ya comienza desde los inicios de la práctica. No obstante, es importante que a medida que el estudiante avance cursos, vaya adquiriendo y ampliando un repertorio base que pueda utilizar en cualquier momento. Al fin y al cabo, el repertorio debe adaptarse al gusto, necesidad y posibilidades del estudiante-intérprete y a la capacidad real de mejora desde que el músico tiene conocimiento de la fecha del concierto y el día de la actuación. Hay que prepararse la actuación estudiando lo mejor y más posible con el tiempo del que se disponga.

4. ¿Es importante hacer interpretaciones de calidad aunque el público tenga escasos conocimientos sobre la música clásica?

Acercarse a un público que no es asiduo a la música clásica, al contrario de lo que se pueda creer, propicia un alto nivel de exigencia interpretativa. Para que la música tenga un impacto mayor, debe llegar al plano emocional, puesto que un público no experto no entiende de dificultades técnicas ni de racionalización de la música, simplemente la sienten.

La motivación de interpretar para un público aporta energía para vencer los obstáculos y orientarse hacia la excelencia, la calidad y la comunicación. Cuando la motivación busca la excelencia, ayuda a eliminar pensamientos negativos como por ejemplo: “voy a fracasar”. Desde la primera clase de instrumento/voz el estudiante se entrena para buscar la excelencia (que no la perfección). En la interpretación en directo, siempre es mucho más difícil aportar toda la calidad con la que se estudia en casa, pero lo importante es dar lo mejor de uno mismo en cada momento, es la parte del crecimiento personal del estudiante-intérprete, por lo que dar un concierto con un público más o menos entendido sobre música clásica no debe afectar en la calidad del concierto.

5. ¿Cómo se prepara al alumnado para abordar con éxito un concierto o audición?

El hecho de que la música clásica se interprete normalmente en conciertos formales puede generar miedo. El intercambio entre el público y los intérpretes debe ser más fuerte, más relajado y auténtico. Ayuda mucho practicar primero en entornos más cercanos y reducidos e ir ampliando progresivamente las actuaciones en lugares y salas más grandes, con más público y más lejanas. Una forma de empezar es realizar pequeños recitales en casa para familiares y amigos. La práctica habitual de hacer actuaciones es imprescindible para “coger tablas” y poder valorar y modificar lo que no funciona para la siguiente actuación. No juzgar para no temer a ser juzgado.

Según *Rafael García* en su libro “*Cómo preparar con éxito un concierto o audición*” hay que tener en cuenta cinco elementos. Primero, el **estudio eficaz**. Éste es el elemento básico. El intérprete debe sentirse seguro con lo que lleva al escenario. Aprender técnicas de estudio físicas y mentales y estudiar un número suficiente de horas. Segundo, **la motivación**. Experimentar un estímulo, un impulso que mantiene al estudiante mentalmente activo en estudiar y en perseverar en la ilusión por hacer música, por alcanzar lo que quiere desarrolla habilidades y genera un contexto positivo de superación. Tercero, **la confianza**. Está basada en las pequeñas experiencias de éxito que el estudiante va cosechando y conforma un buen pilar sólido donde sustentarse. Cuarto, **el nivel de activación**. Si por parte del intérprete la evaluación de la situación del concierto tiene más que ver con un reto positivo que con una amenaza, aceptando el ineludible nerviosismo, se consigue una regulación moderada de la activación con la que se obtienen mejores resultados. Quinto, **la concentración**. Ser capaz de vivir enormemente el momento y mantener el foco de atención en la música. Concentrarse en la interpretación y disfrutar con ella. Esto completa el puzzle de las actuaciones más gratificantes y exitosas.

*Agradecimientos a todos los alumnos participantes en los conciertos y al IES Victorio Macho, IES Alonso Berruete, colegio Santo Ángel y colegio Divino Maestro.