

Los conciertos didácticos del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza: cinco años de experiencias educativas (2002-2006)

Virginia Sánchez López
Universidad de Jaén

Javier Marín López
Director del Festival de
Música Antigua de Úbeda
y Baeza

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, creado en el año 1997, incorporó, desde el 2002, conciertos didácticos destinados al alumnado de secundaria de las dos ciudades sede del Festival y de otras localidades de su entorno. Tras la celebración de cinco ediciones, y con un creciente aumento de demanda por parte de profesorado y alumnado, este programa formativo se encuentra plenamente consolidado dentro de la programación del Festival. Pese a que los conciertos didácticos se van generalizando dentro del panorama musical español, la mayoría de ellos suelen centrarse en el repertorio clásico y romántico, siendo escasos los programas educativos con obras musicales anteriores al siglo XVIII. En este artículo se presenta esta experiencia y se ofrece un balance a los cinco años de su puesta en funcionamiento, describiendo el proceso de planificación, preparación, asistencia y contenidos.

Palabras clave: conciertos didácticos, música antigua, programación de festivales, formación escolar y formación universitaria.

Didactic concerts at the Úbeda and Baeza Early Music Festival: five years of educational experiences (2002-2006)

Since 2002, the Úbeda and Baeza Early Music Festival –set up in 1997– has included didactic concerts for secondary students at the two towns where the Festival is held and surrounding towns. After five editions, this training initiative has firmly consolidated its position in the festival framework and demand by students and teachers for continues to grow. Although didactic concerts are becoming more and more common within the Spanish musical panorama, most of them usually focus on classical and romantic repertoires, with few educational programmes featuring works composed earlier than the eighteenth century. This article gives details of this experience, assesses its first five years and describes the planning process, preparation, attendance and contents.

Keywords: didactic concerts, early music, festival programme, school training, university training.

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza nació en 1997 con la idea de impulsar la candidatura de ambas ciudades como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, solicitud que fue aprobada por el alto organismo internacional el 3 de julio de 2003. En la actualidad, el Festival está organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén, los Ayuntamientos de Úbeda y Baeza y la Universidad Internacional de Andalucía. Pese a su juventud, el Festival se ha consolidado como un evento de referencia cultural dentro de Andalucía y como uno de los festivales especializados de mayor proyección de todo el país. Así lo acredita la concesión del premio a la Mejor Institución

Cultural de Andalucía (2005) y su ingreso dentro de la Red Europea de Música Antigua (REMA), en la que se reúnen los mejores festivales europeos de música antigua (2007), hecho este último que supone un reconocimiento internacional de la calidad y originalidad de su programación.

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza se caracteriza por integrar en su programación una serie de acontecimientos culturales, científicos y educativos que tienen en común la recuperación y transmisión del patrimonio musical español. Cada edición consta de varios ciclos de conciertos y un curso de investigación musical en la Universidad Internacional de Andalucía. El primer ciclo consiste en una serie de conciertos vespertinos que se celebran alternativamente en Úbeda y Baeza, y que se dedican a la música antigua española. Este ciclo incluye varios programas de estreno expresamente concebidos para el Festival, y en los que se incluye repertorio inédito. Otro ciclo de conciertos tiene lugar en monumentos construidos en la provincia de Jaén por el célebre arquitecto Andrés de Vandelvira, lo que ha permitido una expansión geográfica del Festival a localidades cercanas como Jaén, Huelma, La Guardia, Villacarrillo, Cazorla y Sabiote. Acompañando a ambos ciclos, se incluye otro con conciertos didácticos matutinos dirigidos a los alumnos de los centros educativos de ambas ciudades y localidades cercanas.

La programación del Festival de cada año se diseña para mostrar los aspectos más representativos del tema al que se dedica la edición, y en torno al cual se organiza los ciclos de conciertos, el curso de investigación y los conciertos didácticos. Con ello se pretende que el público pueda apreciar fehacientemente tanto la vinculación de la música con la sociedad para la que se creó como su relación con las demás manifestaciones artísticas y culturales. Los conciertos didácticos se celebran en el Hospital de Santiago de Úbeda y las Ruinas de San Francisco de Baeza, dos claros exponentes del Renacimiento español. Estos espacios constituyen un entorno único para los alumnos que asisten a los conciertos, no sólo por su condición de auditorios, sino por su belleza arquitectónica.

Los conciertos didácticos del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza

Los conciertos didácticos surgieron en el año 2002 por iniciativa de Rodrigo Checa Jódar, antiguo director del Festival, con la idea de ir formando un público sensible y crítico ante la música antigua. Hasta la fecha se han venido celebrando dos conciertos didácticos en cada edición, uno en Úbeda y otro en Baeza, ambos con el mismo programa. La organización de estos conciertos en colaboración con el profesorado de música y los institutos de enseñanza secundaria de la comarca constituye una de las notas más singulares del festival jiennense.

Objetivos

1. Acercar a los jóvenes la música antigua, desarrollando hábitos de escucha e interés por la misma. Este primer propósito no resulta una tarea sencilla, máxime si tenemos en cuenta que se trata de un repertorio casi desconocido para niños y adolescentes, que no forma parte de su realidad musical cotidiana. Como han apuntado numerosos pedagogos de toda la historia, para provocar el gusto y atracción por una música es necesario que la persona antes se familiarice con ella y conozca cómo está construida (no es posible sentirse atraído por algo que resulta del todo lejano o desconocido); tan solo una vez que se entiende, se puede amar o disfrutar realmente. En todo este proceso la continuidad es indispensable: para crear afición y gusto por la música antigua en el joven, ha de tener un contacto más o menos frecuente con ella, por lo que hay que procurarle ocasiones para su estudio y escucha. Si estas ocasiones no le llegan, el joven verá el concierto al que acude como una experiencia meramente anecdótica y aislada. Por eso es vital el papel del profesorado y de la familia, quienes pueden dar continuidad dentro y fuera del aula respectivamente, estimulando la asistencia al resto de los conciertos del Festival.
2. Promover una educación musical basada en la vivencia de la música en directo. Con más frecuencia de la deseada, en la clase de música se abusa del material sonoro grabado, fundamentalmente el CD. No culpamos a los docentes porque somos conscientes de la dificultad que encierra una interpretación en vivo en el aula, dado el reducido presupuesto con el que se cuenta para adquirir instrumentos musicales para todo el grupo y/o contratar a músicos profesionales para que actúen en el centro escolar. Por este motivo, los conciertos didácticos del Festival garantizan el contacto directo con la música, a través de intérpretes de gran calidad artística y educativa que consiguen que cientos de jóvenes vibren y sientan de un modo más profundo las obras que escuchan.
3. Poner a disposición de los docentes espacios artísticos donde poder ampliar la cultura musical de sus alumnos. El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, con la programación de sus conciertos didácticos, se ofrece como un escenario educativo más donde los estudiantes continúan formándose a través de la música y ven representados de forma práctica conceptos trabajados en clase. En este sentido, nos parece básico que los festivales de música y demás eventos artístico-culturales planifiquen y den cabida en sus programaciones a este tipo de actividades for-

mativas que son tan demandadas por el profesorado y por la sociedad en general. También las instituciones políticas implicadas en la educación del individuo debieran comprometerse e involucrarse con más contundencia en estas experiencias, prestando todos sus medios y apoyo económico.

4. Favorecer la implicación del futuro profesorado de música en actividades didácticas de este tipo y convencerlos de los grandes beneficios educativos que reportan. En la décima edición del Festival tuvimos la suerte de contar con una colaboración muy especial: un grupo de estudiantes de segundo curso de Magisterio de la especialidad de Educación Musical de la Universidad de Jaén asistió y participó activamente en uno de los conciertos didácticos. Este grupo había trabajado previamente en las clases universitarias el tema de los conciertos didácticos en profundidad (valor pedagógico, planificación y estructura, criterios de evaluación, panorama nacional, etc.), así como el programa concreto del concierto en cuestión, sobre el que concibieron una serie de actividades para realizarlas con los niños asistentes. El resultado fue un éxito: por un lado, un joven público entregado a la escucha consciente y la participación activa, y por otro, unos futuros profesores de música motivados e ilusionados al ver la aplicabilidad de sus estudios universitarios. Aquí queremos apuntar la importancia y la necesidad de una conexión y diálogo entre los diferentes niveles educativos para la obtención de unos mejores resultados en la consecución de los objetivos propuestos.

Características y contenido

La ubicación de nuestros conciertos didácticos en el tiempo obedece a un planteamiento estratégico: situados justo en el ecuador del Festival, pretenden servir de estímulo a los cientos de escolares para que, una vez animados por el descubrimiento de las sonoridades antiguas, asistan con sus familiares y amigos a los conciertos que se celebran en los días posteriores y sigan disfrutando de música de cuidada interpretación y calidad.

La duración no sobrepasa nunca los 60 minutos con objeto de que el joven público no pierda la concentración y la motivación a lo largo de la actividad. Preferimos una escucha atenta en un periodo breve de tiempo a una escucha distraída y relajada en un espacio de tiempo más largo. Mientras que lo primero dejará, seguramente, una buena impresión en el ánimo del alumno, lo segundo no hará más que aburrirlo y cansarlo.

Estos conciertos se ofertan como actividad totalmente gratuita a centros escolares de diferentes localidades de la comarca de la Loma de

Úbeda: además de acoger a estudiantes de las dos ciudades sede, tal y como se llevó a cabo en las primeras ediciones, están contando en los últimos años con la presencia de estudiantes de otras localidades como Sabiote, Rus, Begijar y Torreperogil. En el futuro nos gustaría realizar más pases y hacerlos extensivos a otras zonas de la provincia, ávidas de este tipo de actividades formativo-culturales. Estos conciertos van dirigidos al alumnado de educación secundaria, en particular de 3.º de ESO, curso en el que se plantea como objetivo prioritario la apreciación de la música de distintas épocas y estilos. Se calcula que durante estos cinco años han asistido a ellos más de tres mil estudiantes.

La buena marcha de nuestros conciertos didácticos ha dependido siempre de la relación entre los diferentes sujetos participantes en la experiencia: los músicos, el presentador, los profesores y el público escolar. La comunicación entre estos cuatro agentes antes, a lo largo y después del concierto constituye una de las claves para conseguir un desarrollo óptimo.

En primer lugar, aprovechamos la oportunidad que nos brindan estas líneas para agradecer a todos los *profesores* participantes la actitud tan positiva que han demostrado, siempre abiertos y sensibles a estas experiencias educativas que se ponen a su alcance. Sin su colaboración, no se produciría un aprovechamiento didáctico real. Los docentes desarrollan dos funciones básicas: abordan los contenidos del concierto en clases preparatorias con sus alumnos (contextualización, audición y comprensión musical de las obras que serán interpretadas en directo) y velan por el orden y la disciplina de los estudiantes durante la actuación, animándoles también a que participen activamente tanto desde su butaca como en el escenario.

Los *músicos*, a pesar de su juventud, pertenecen a formaciones de larga trayectoria artística y de gran profesionalidad. Gracias a su enorme capacidad comunicativa y expresiva, conectan muy pronto con el joven público para el que han elaborado expresamente el programa de concierto. Además de recurrir al siempre eficaz elemento sorpresivo durante la actuación con el fin de mantener la atención de los estudiantes, los músicos emplean otros recursos y técnicas en este mismo sentido, tales como la alternancia de obras musicales de diferentes tempos y caracteres o el aprovechamiento de todos los espacios del auditorio para la interpretación musical (no sólo la escena, sino también pasillos, escaleras, patio de butacas, etc.).

Por su parte, los *alumnos* constituyen el eje central en torno al cual construimos todo el proyecto educativo inicial, pensado exclusivamente para ellos. Quizá para algunos sea la primera vez que acuden a un evento musical de estas características, por lo que hay que procurar que este primer acercamiento deje una agradable sensación. Más que

potenciar la transmisión de unos contenidos, nos interesa la vivencia del concierto de manera activa. Aunque hay estudiantes que, bien por desinterés, inseguridad o timidez, se muestran reticentes a la hora de intervenir en las propuestas didácticas, la mayoría son participativos y disfrutan con su propia actuación. En los casos de mayor reticencia, la ayuda del profesorado asistente es fundamental.

Y, por último, hablamos del *presentador*, que sirve de nexo de unión entre los músicos y los estudiantes, dinamizando la escucha mediante actividades que posibilitan una mejor comprensión y disfrute de las piezas interpretadas. El presentador, con conocimientos de música y didáctica, guía a los oyentes a través de la audición, dialoga y pregunta a músicos y a público y hace llamadas de atención a lo largo de la ejecución musical siempre que lo ve conveniente. Su trabajo no consiste en dar una clase con un micrófono, sino en hacer más llevadera y memorable la experiencia educativa.

Una vez presentados los cuatro protagonistas de la actividad, vamos a resumir brevemente cómo se desarrolla el proceso. Los directores de los centros educativos reciben una carta informativa de los conciertos didácticos de esa edición al inicio del curso escolar para que la asistencia a los mismos sea incluida como actividad complementaria dentro del plan anual de centro. Más adelante, se envía otra carta a los jefes de los respectivos departamentos de música, con un cuaderno de trabajo y sus correspondientes orientaciones didácticas. Dicho cuaderno incluye el programa, unas notas al mismo, actividades sugeridas como preparación al tema del concierto y recursos variados (partituras, imágenes, webs, discografía, bibliografía, etc.). Al poco tiempo se contacta con el profesorado interesado en asistir y se acuerda el número de alumnos asistentes. Los docentes eligen la sesión o sesiones idóneas dentro de su programación de aula para tratar los contenidos del concierto las semanas previas al mismo. De esta manera, los alumnos conocen de antemano el repertorio y el contexto sociocultural de la época en que se gestó, lo que contribuye a una mayor receptividad del sujeto. El día de la actuación, el presentador introduce cada una de las piezas musicales y anima al público a que participe en diversas actividades pensadas con fines didácticos. Los conciertos se han visto enriquecidos significativamente con la colaboración en el último año de estudiantes universitarios que cursan la especialidad de magisterio musical. Los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con los escolares a través de algunas de las actividades ideadas por los músicos, e incluso por ellos mismos, lo que les llena de satisfacción y entusiasmo. Y, por último, la fase de evaluación de la experiencia, aspecto sobre el que tenemos que profundizar en las siguientes ediciones, con objeto de analizar el impacto educativo de la misma y de conocer las impresiones de todos los participantes.

Tabla 1

Título del concierto	Intérpretes	Año
Música y literatura en el Renacimiento	Coro y Capilla de Ministriles de la Orquesta Barroca de Granada	2002
El cancionero musical de Luis de Góngora	Coro Ziryab y Conjunto Fabordón	2003
Los ministriles en el siglo XVI	Ensemble La Danserye	2004
A danzar con el Renacimiento	Syntagma Musicum en Danza	2005
Los sonos del Renacimiento	Ensemble La Danserye	2006

Los conciertos didácticos han girado en torno a distintas temáticas, siempre abordadas de forma educativa e interdisciplinar: música y literatura en los siglos XVI (2002) y XVII (2003), los instrumentos antiguos (2004), la danza renacentista y barroca (2005) y la música instrumental del siglo XVI (2006). Al margen de los contenidos propiamente musicales, la experiencia permite que los alumnos y las alumnas adquieran lo que podríamos denominar el decálogo del buen oyente, con todo lo que ello implica de puntualidad, silencio respetuoso y cuidado de instalaciones. La tabla 1 resume los temas abordados en los conciertos y los intérpretes que han participado en estos cinco años.

Conclusiones

Aunque la oferta de conciertos didácticos ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, los centrados en la música antigua son todavía minoritarios. La breve andadura de los celebrados en el marco del Festival de Úbeda y Baeza ha demostrado el interés de estas actividades formativas, que desarrollan la sensibilidad y el sentido crítico de los alumnos. Animamos a los programadores de festivales de música antigua a incluir conciertos didácticos y a los profesores a seguir participando de una forma tan activa y enriquecedora. Los estudiantes y la sociedad se lo agradecerán.

Direcciones de contacto

Virginia Sánchez López

Universidad de Jaén

vsanchez@ujaen.es

Javier Marín López

Director del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza

director@festivalubedaybaeza.org

Este artículo fue recibido en *Eufonia. Didáctica de la Música* en mayo de 2007 y aceptado para su publicación en octubre de 2008.