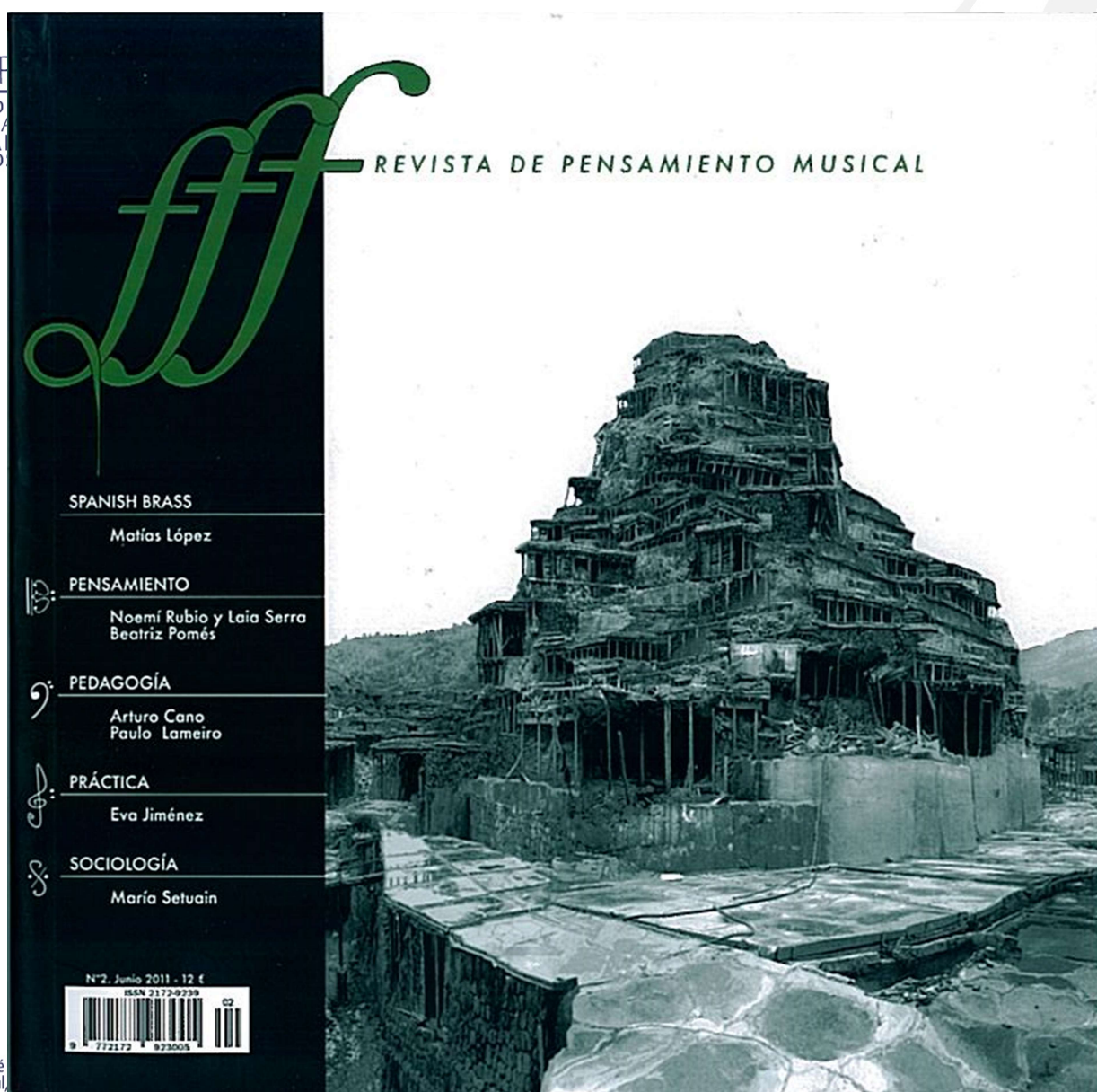

DOSSIER DE IMPRENSA

Assunto: Concertos para Bebés		
Jornal	Data	Nº de Págs.
Revista de Pensamiento Musical	Junho 2011	14

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

R Coronel José
Pereira Pascoal
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

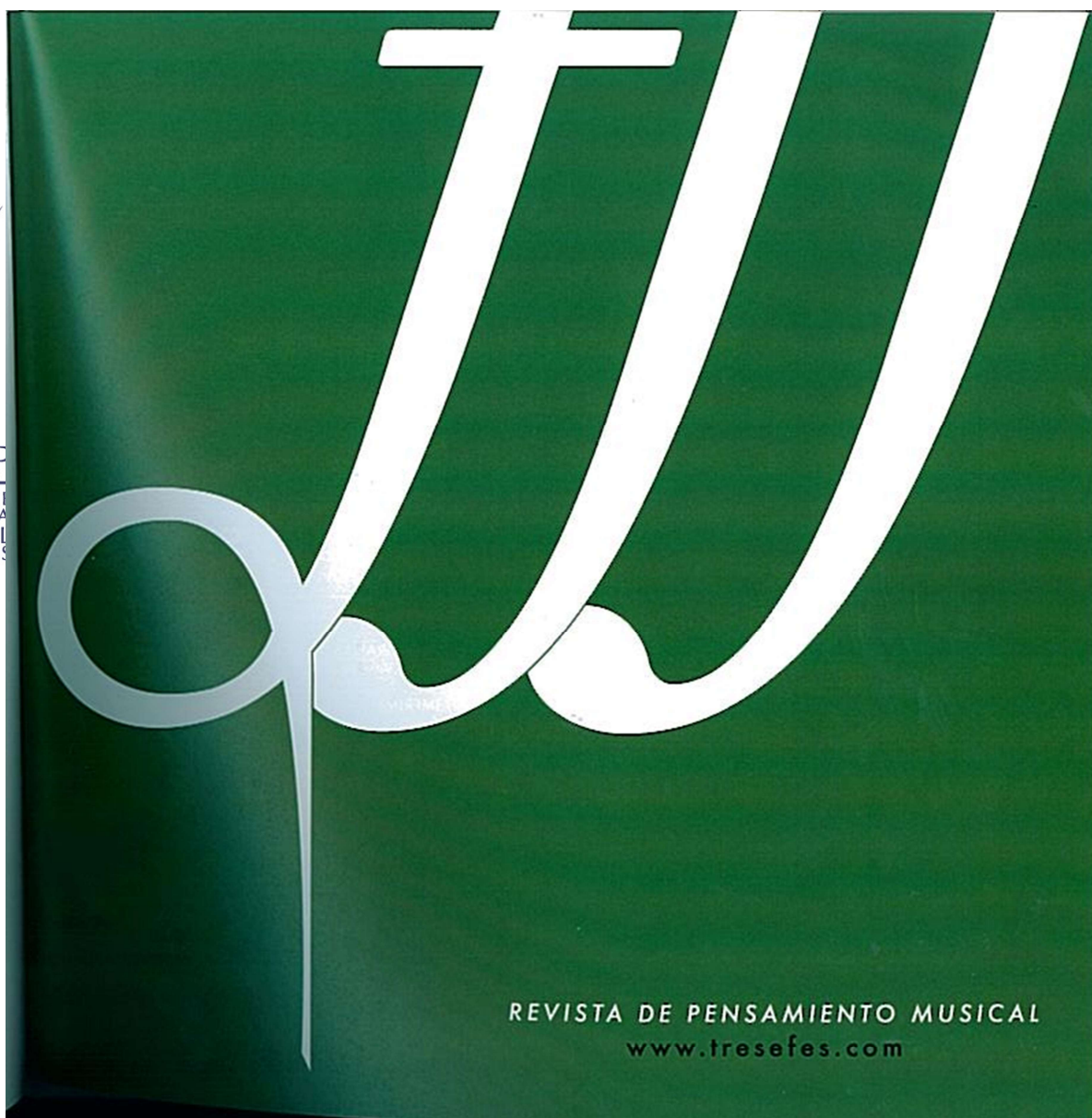
geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
dos POUSOS

REVISTA DE PENSAMIENTO MUSICAL
www.tresefes.com

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

IMP/05/00

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

4

Staff

EDITA:

Acción Cultural Tresefes S.L.

DIRECCIÓN:

Acción Cultural Tresefes S.L.

GESTIÓN:

Iñigo Osés Maestro (gestion@tresefes.com)

CONSEJO ASESOR: Jesús Echeverría, Máximo Olóriz,
Koldo Pastor, María Setuáin, Aitziber Urtegun,
Jokin Zabala.

MESA DE REDACCIÓN:

Roberto Sanz Oliveira

Redactor Jefe (redaccion@tresefes.com)

Aritz Azparren Vicente

Director editorial (edicion@tresefes.com)

María Setuáin Belzunegui

Asesora de sociología (sociologia@tresefes.com)

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

Tresefes / María Elizalde

COLABORAN EN EL NÚMERO DOS:

Spanish Brass Luur Metals, Matias López, Noemi Rubio,
Laia Serra, Beatriz Pomés, Arturo Cano, Paulo Lameiro,
Eva Jiménez y César Oroz

REVISIÓN:

Iosune Ojer

TRADUCCIÓN:

Roberto Sanz

DISEÑO:

María Elizalde / Your Concept

MAQUETACIÓN:

Rebeca Urreta / Your Concept

SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD:

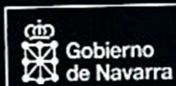
suscripciones@tresefes.com

publicidad@tresefes.com

REVISTA DE
PENSAMIENTO MUSICAL

ENTIDADES COLABORADORAS:

Esta obra ha sido subvencionada por el Gobierno de Navarra

FOTOGRAFÍAS DE CUBIERTA Y FOTODISCURSO:

Jabier Villarreal

IMPRIME:

Gráficas Iratxe

PERIODICIDAD:

Trimestral

ISSN: 2172 - 9239

DEPÓSITO: NA 3444/2010

©2011

©DE LAS IMÁGENES:

Sus autores

©DE LOS TEXTOS:

Sus autores

©DE LA EDICIÓN:

Acción Cultural Tresefes S.L.

www.tresefes.com

09
22

39

41
47

55

57
69

79

81

91

93

105

110

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

IMP/05/00

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

Sumario

Conversaciones con...

Spanish Brass - Luur Metalls

Matias López López: Spanish Brass: cuestión de proximidad

Cauce reversible

Aritz Azparren Vicente

Módulo de Pensamiento

Noemí Rubio y Laia Serra: ¿Comida o aprender a plantar?

Beatriz Pomés: Iconografía musical. La flauta travesera en la pintura

Qui habet aures audiendi, audiat!

Roberto Sanz Oliveira

Módulo de Pedagogía

Arturo Cano: Pedagogía de la expresividad musical (I)

Paulo Lameiro: Concertos para bebés

Laberintos culturales

Iñigo Osés Maestro

Módulo de Práctica

Eva Jiménez: El patrimonio histórico en el RCSMM

Figuraciones. Música y sociedad

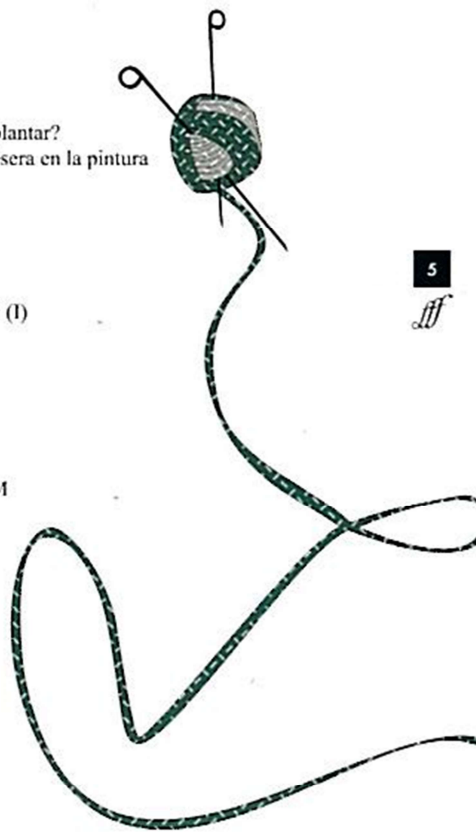
María Setuain Belzunegui

Módulo de Sociología

María Setuain: ¡A escena!

Aritz Azparren: Música de cámara, música social

La Coda de Oroz

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

Editorial

Desde el primer momento, en Tresefes hemos hecho una clara apuesta por la calidad. Así lo atestiguan tanto los artículos de nuestra revista como el cuidado y el cariño que hemos puesto en la presentación de la misma. Sin duda alguna, la calidad no es sinónimo de exclusividad y es por eso que aquí han tenido y tendrán cabida muchos músicos y representantes de otras artes y ciencias que, pese a no ser personalidades destacadas en su campo, tienen mucho que decir y mucho que aportar. Por esta misma razón, la de apertura e inclusión, hemos procurado siempre que el lenguaje presente en los artículos sea accesible, de tal forma que tanto expertos como aficionados puedan tomar nota del fascinante mundo de la música más allá de trascendentalismos románticos y simplismos comerciales.

Pese a todo esto, hay ocasiones en las que la complejidad de la materia tratada exige un mayor compromiso por nuestra parte. Hay realidades de gran calado que resultan sencillas sólo tras una larga disertación. La sabiduría de Sócrates fue la que le llevó a declarar «sólo sé que no sé nada»; $E=mc^2$ es el resultado de largas noches de investigación; la *Patética* de Chaikovsky supuso incontables horas de trabajo en un estudio... En Tresefes nos hemos permitido desde el primer número el lujo de conjugar artículos de una sencillez diáfana con otros que requerían de una lectura más pausada y analítica, solicitando por parte de nuestros lectores un pequeño esfuerzo para asimilar esos contenidos más exigentes. Y nos sentimos en el derecho de hacer esto, ya que el esfuerzo requerido es compensado con unos contenidos de calidad.

Gracias a la participación de personas con unos currículos muy alejados, nuestra revista va ganando en diversidad, cumpliendo de esta manera su objetivo de abordar todos los aspectos de la música. Con motivo de nuestra entrevista a Spanish Brass – Luur Metals (SBLM) hemos incluido una conferencia a cargo de Matias López López, pronunciada en el VIII Festival Spanish Brass Alzira, en junio de 2009. Tocamos así un nuevo género para nuestros artículos.

Seguimos viviendo encuentros muy apasionantes. La apertura de SBLM al proyecto ha sido total, quedando en nuestra boca un sabor similar al que nos dejó el encuentro con Ara Malikian. Y no fue menos remarcable el que tuvimos con Jabbie Villarreal, autor del fotodiscurso presente en este número. Su respuesta fue muy positiva cuando le propusimos que se hiciera cargo del mismo; pasó incluso al temor cuando pudo ver la revista en sus manos. Sin embargo, creo que ver la cubierta es suficiente para comprender que quien está sobrecogido y sintiendo gran deleite es el equipo de Tresefes al completo. Éste era nuestro objetivo desde el primer momento. Nos alegra enormemente ver que cumplimos con él.

Tresefes

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

Concertos para Bebés

Porque el bebé ya es un público hoy

PAULO JORGE DOS SANTOS LAMEIRO: Musicólogo, fue vicepresidente de la Escuela de Música del Conservatorio Nacional de Lisboa y actualmente es Director Pedagógico y Artístico de la Escuela de Artes SAMP, así como maestro titular de la Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima.

El presente artículo versa sobre un proyecto de producción musical para la primera infancia, Concertos para Bebés, presentando tanto el contexto histórico como los programas que le dieron origen. Inspirado por la Teoría del Aprendizaje Musical de Edwin Gordon y basado en un proyecto de iniciación musical en una escuela de artes, nace un proyecto con amplias implicaciones en el medio musical portugués.

I. SINOPSIS INTRODUCTORIA

La *Sociedade Artística Musical dos Pousos* (SAMP) es una institución de Utilidad Pública fundada en 1873 cuyos objetivos son la promoción de la enseñanza y la práctica musical. En 1992, en esta institución situada en una pequeña aldea del centro de Portugal –Pousos-, nació la Escuela de Artes, que hoy es ya una escuela de música oficial, impartiendo los mismos cursos que los conservatorios públicos. Siendo la música su piedra angular, el proyecto educativo de la Escuela de Artes (EA SAMP) contempla también la formación y la producción en las disciplinas artísticas de la danza y el teatro. Pero el origen de esta escuela basa sus cimientos en un innovador ciclo de estudios para niños de cero a cinco años de edad, *Berço das Artes* (La Cuna de las Artes), proyecto a partir del cual se han desarrollado, dentro y fuera del SAMP, otros muchos proyectos en paralelo, entre los cuales merece la pena citar *Concertos para Bebés* de la compañía Musicalmente.

Todo el proyecto educativo de la EA SAMP prioriza y se centra en la primera infancia y procura llevar a cabo

una iniciación de la música en un contexto de gran participación activa de los padres. Los proyectos con bebés cuentan con unas características especiales que obligan a disponer de unos conocimientos muy especializados y ser cómplices de un ambiente afectivo intenso y obligatoriamente intergeneracional, porque los bebés (evidentemente) acuden a los conciertos con sus padres, hermanos mayores o incluso abuelos. Después de dos décadas de existencia se han comprobado resultados tan fecundos que rápidamente el proyecto ha sobrepasado los objetivos fijados inicialmente, desbordándose e inundando otros dominios de enseñanza y producción musical. En concreto, la experiencia acumulada hoy se desenvuelve en variados programas y proyectos, entre los que destacan los de ámbito terapéutico. Entre estos otros proyectos destacables se encuentran los programas paliativos para la tercera edad –*Novas Primaveras* (Primaveras nuevas)-, bebés y niños con deficiencias –*Caixinha das Artes* (La cajita de las artes) y *Amar os Sons* (Amar los sonidos)-, enfermos mentales crónicos –*100 limites ao som* (Cien/sin límites para el sonido)-, enfermos mentales agudos –*ConSentir o Som* (Consentir/con sentir el sonido)-, reclusos –*Ópera na Prisão*

69

ff

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

(Ópera en la prisión)- o niños internados en hospitales
-*Allegro Pediátrico*-.
70

El presente texto se centra de manera particular en el proyecto *Concertos para Bebés*, pero presenta de manera somera los programas que le dieron origen y en los que se basa con el fin de encuadrar mejor sus objetivos y su metodología.

II. BERÇO DAS ARTES

Berço das Artes es el ciclo inicial de estudios de la EA SAMP y recibe a alumnos de cero a cinco años de edad. Aunque está inspirado por la Teoría de Aprendizaje Musical de Edwin Gordon², el proyecto integra profesores de música formados mayoritariamente en las metodologías Orff-Schulwerk y Edgar Willems, aparte de bailarines y actores. El primer gran objetivo de este proyecto es proporcionar a los bebés -relacionándose con sus padres, otros bebés y otros adultos- una experiencia regular y orientada con vivencias artísticas y expresivas conducidas por la música.

Promover y estimular el acto creativo lo más precozmente posible, individual y compartido, por el estímulo del disfrute y el descubrimiento de la música es también un camino que se procura recorrer en este programa en el que los alumnos no solamente son los bebés, sino que también -podríamos incluso decir esencialmente- sus propios padres. Estos no se limitan a traer a sus bebés a las aulas de música, sino que vienen acompañándoles y asisten a las clases del *Berço das Artes*. Procuramos que creen, en vez de que reproduzcan, que inventen sonidos, movimientos y palabras y jueguen con todo eso en un ambiente de complicidad y cariño. Todo ello resulta posible debido a que cada clase se compone de pequeños grupos familiares con bebés que se encuentran semanalmente, durante un periodo de cinco a seis años.

Partimos de la propuesta de Edwin Gordon según la cual el nivel más elevado de aptitud musical que el Ser Humano tiene a lo largo de su vida se encuentra en el momento de su nacimiento. Creemos firmemente que es en los primeros días, semanas y meses de vida cuando se dan en el ser humano los procesos de desarrollo de su *hardware* para procesar sonido y música. Hemos verificado que los niveles de aptitud musical, dejando aparte las condiciones genéticas, deben mucho a los estímulos sonoros y musicales que envuelven a cada niño en sus primeros años de vida. En realidad, deberíamos comenzar a tener en cuenta al bebé desde el vientre materno, a partir del quinto mes de gestación, de forma más efectiva en los dieciocho primeros meses, de manera muy significativa hasta los cinco años y, según Edwin Gordon, visible hasta los ocho/nueve años. Después de esta edad, muy poco se puede hacer en el ámbito de la *aptitud* musical (la capacidad que tiene cada persona para hacer música) y deberemos enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar la *realización* musical (la música que efectivamente conseguimos hacer con la *aptitud* entretanto establecida). Nos parece, entonces, que en una escuela de artes con enseñanza oficial de música no deberíamos esperar a los ocho/nueve años para comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, decidimos propiciar el nacimiento de un nuevo ciclo de estudios para la iniciación musical.

Los alumnos de este ciclo de iniciación, *Berço das Artes*, tienen clases semanales a lo largo de todo el curso lectivo y se encuentran organizados en grupos con nombres de colores: cero a seis meses, Carmines; siete a doce meses, Violetas; trece a veinticuatro meses, Rosas; tres años, Azules; cuatro años, Verdes; cinco años, Rojos.

Cada grupo tiene entre ocho y catorce alumnos, siempre en compañía de uno o dos adultos. Todas las clases son llevadas a cabo por dos profesores, combinando música con danza o música con teatro. Cada uno de los pares de profesores programa en equipo su clase semanal de manera alterna, de manera que el profesor de danza debe

² GORDON, Edwin, 1990, *A Music Learning Theory for Newborn and Young Children*, G.F.A. Publications, Inc.

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

Gil de Lemos/MúsicaLusitana

incluir en su clase actividades para el profesor de música y éste debe integrar la semana siguiente la danza en las suyas. Hasta los tres años, las clases son de 45 minutos semanales y a partir de ahí, se cuenta con dos clases semanales de 45 minutos –una de música y danza y la segunda de teatro e instrumento–, conducidas de manera alterna por un profesor de música y uno de teatro.

Pasados cuatro años del inicio del proyecto *Berço das Artes*, comenzaron a mostrarse visibles los primeros resultados. Estos eran positivos, pero detectamos que la Teoría de Aprendizaje Musical de Gordon –que visitó en 1995 por primera vez Portugal– vino a reforzar la importancia del papel que todos los agentes educativos tienen en la enseñanza de los bebés. Y estos agentes no son únicamente los profesores de música, toda vez que los bebés sólo vienen a la EA SAMP una vez por semana. Quien más tiempo pasa con los bebés son efectivamente los educadores de infancia y los auxiliares educativos de las guarderías y escuelas infantiles, sin olvidar el rol imprescindible de los padres. De ahí que se tornara evidente la necesidad de crear un programa

de formación para estos profesionales. Así nació *Músicos de Fraldas* (Músicos en pañales).

71

III. MÚSICOS DE FRALDAS

En 1996 comienza en Leiria un programa de formación para todos aquellos que pasan más tiempo con los bebés en sus ocho primeros años de vida y que son, por eso, responsables del mayor o menor desarrollo de sus niveles de aptitud musical. Este programa, aunque abierto a profesores de música, está especialmente dirigido a educadores infantiles y padres sin necesidad de tener ninguna formación musical previa.

El primer objetivo de *Músicos de Fraldas* es la sensibilización en torno a los “cuidados” que se deben tener en la relación diaria y las tareas cotidianas con los bebés, sobre todo en los aspectos que tienen influencia directa en la utilización del sonido y la música –en casa, la guardería o la escuela infantil–. ¿Qué actividades se pueden realizar con los bebés? ¿Cuál es el mejor repertorio para cada una

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

de las franjas de edad? ¿Qué se debe hacer si los padres o educadores desafinan? ¿Es preferible la música vocal o instrumental? ¿Qué diferencias existen para un bebé entre la música en directo o la grabada en un CD y reproducida por un lector? ¿Qué criterios debemos seguir para escoger "música infantil"? ¿Qué es realmente la "música infantil"? ¿Cuándo puede empezar un bebé a cantar? ¿Cómo se pueden evaluar las aptitudes musicales de un bebé de seis meses? ¿Qué significación tienen esas aptitudes? Estas son solamente algunas de las cuestiones a las que intenta dar respuesta este programa de formación.

Tomar consciencia de muchos procesos naturales de educación para la música que todas las civilizaciones y culturas realizan con los bebés es también una de las metas que pretende conseguir *Músicos de Fraldas*. No es necesario tener una formación musical especializada, académica o de otro tipo para realizar un buen trabajo en la educación musical de un bebé. Todos nosotros nacemos programados para hacerlo, tal es el lugar predominante que el sonido y la música ocupan en el desarrollo de la identidad del Ser Humano.

Este programa se lleva a cabo de tres maneras distintas. El más común es el de una semana intensiva de formación, con treinta horas de duración, incluyendo seis cla-

ses prácticas –con embarazadas y niños de hasta cinco años–, conferencias teóricas, práctica y creación de repertorio vocal sin palabras para bebés y reflexiones compartidas entre todos los participantes. En su versión más estandarizada, aparte de esta semana de formación existe un periodo de prácticas de seis meses en que los estudiantes realizan clases supervisadas para niños de entre cero y cinco años. En el formato más abreviado, el formador realiza solamente dos horas y media de clases prácticas con bebés, tras lo que sigue una conferencia que enuncia y sintetiza los presupuestos del proyecto.

Cuando en 1996, en un encuentro de valoración entre padres y educadores, se evidenció la total falta de oferta musical de calidad para la primera infancia, surgió la idea de realizar conciertos para bebés. Efectivamente, para este público tan sensibilizado en el sonido y la música –los bebés– no es posible:

- escuchar música acústica, puesto que oyen esencialmente grabaciones reproducidas en equipos no siempre con suficiente calidad;
- escuchar música clásica, pues el acceso a las salas de concierto o de ópera están prohibidas para niños menores de seis años;

João Paulo Diniz/Arquivo Musical de Leiria

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

- escuchar instrumentos o intérpretes de calidad contrastada, pues la "música infantil" está mayoritariamente realizada con medios digitales y cuando se incluyen medios acústicos, suelen carecer en absoluto de calidad;

- escuchar obras musicales ricas desde el punto de vista melódico, armónico, tímbrico, formal... toda vez que la "música infantil" se caracteriza exactamente por la ausencia de esta complejidad...

Así, resultó clara la necesidad de encontrar una oferta musical distinta para la primera infancia y, por eso, nació *Concertos para Bebés*.

IV. CONCERTOS PARA BEBÉS

Producido por la compañía Musicalmente, *Concertos para Bebés* se estrenó en Noviembre de 1998. Con seiscientos conciertos ya realizados en algunas de las principales salas de toda Europa y China, es hoy una referencia mundial en el universo de la producción artística para la primera infancia. En Portugal, actúa como residente con espectáculos mensuales en dos salas: el teatro Miguel Franco de Leiria, su ciudad natal, y el Centro Cultural Olga Cadaval, de Sintra.

En los primeros meses de vida, cualquier madre cuida con especial dedicación la alimentación de su bebé, con un rigor que nunca más volverá a tener. Se preocupa de los nutrientes, las cantidades y calidades de los productos, los horarios, los locales y los métodos de alimentación. Y no lo hace pensando que está formando un futuro consumidor de alimentación, sino cuidando las necesidades de su bebé en tiempo real, en cada uno de los momentos precisos en los que alimenta a su hijo. De la misma manera, *Concertos para Bebés* no es un programa educativo destinado a la formación de públicos, para que más tarde podamos lograr tener más personas en los conciertos o personas musicalmente más cultas. Los bebés YA son un público, con el mismo nivel de exigencia

que manifiestan para con su alimentación en la misma franja de edad. Importa, pues (y de qué manera), cuidar los repertorios, las cantidades, la calidad, la diversidad, los tiempos, el horario y los locales de cada concierto. Pero sin ser en esencia un proyecto de formación de públicos, el proyecto crea *de facto* nuevos públicos. No en el futuro, sino ahora; en tiempo real.

En los primeros cinco años del proyecto, en más del 75% de los casos los adultos que llevaban a sus bebés a nuestros conciertos era la primera vez que ellos mismos acudían a un concierto de música clásica en vivo. Hoy en día, aún con un porcentaje más bajo, los bebés continúan llevando de la mano a sus padres y abuelos por primera vez a un concierto de música clásica.

La diferencia más significativa entre los primeros conciertos y la actualidad reside en el hecho de que al comienzo considerábamos a los bebés como público, mientras que hoy todo el proyecto está diseñado para contemplar a los bebés en pareja o trío familiar. El bebé está en los conciertos en el regazo de la madre o el padre, tiene un hermano mayor al lado y, muchas veces, un abuelo que los acompaña. Su nivel de involucración y disfrute en el concierto varía mucho en función de la actitud de quien lo acompaña, en especial si la persona que lo mantiene en su regazo está igualmente involucrada. Si el adulto que lo sostiene se envuelve en el proceso de disfrute, el bebé lo percibe y lo decodifica por su respiración, tensión muscular y postura física. Y es mediante la interacción entre el interés y gusto personal del bebé -que ya lo tiene- y los indicadores físicos y no verbales de la persona que lo tiene en brazos como el bebé decide invertir más o menos energía en la actitud de escucha y audición de cada concierto. Por esto, todo el proceso de construcción y planificación de estos conciertos evoluciona en el sentido de ofrecer un momento musical intenso a tres generaciones a la vez: bebés, padres y abuelos.

¿Quiénes son los intérpretes de *Concertos para Bebés*? Hoy contamos con un octeto residente con cuatro instru-

73

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMF
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

mentistas, tres cantantes y una bailarina. Después de un largo proceso de experimentación durante los cinco primeros años del proyecto -¿cuerda, viento o percusión?, ¿registro agudo o grave? ¿música vocal o instrumental?, ¿qué género es el más aconsejado?, ¿cómo realizamos el compromiso entre clásico, jazz y tradicional? - se llegó a una formación con dos saxofones (alto y barítono), clarinete soprano y acordeón. Con todo, aparte de este octeto residente, contamos con más de sesenta solistas invitados de todos los principales instrumentos de nuestra cultura. La mayor parte proviene del mundo de la música clásica -los instrumentos de la orquesta, piano, clavecín..., pero también están presentes los nuevos lenguajes con los ordenadores y los dispositivos electrónicos, así como instrumentos de las músicas tradicionales del mundo y del pop-rock.

fff
74

En las salas donde se encuentra el proyecto en residencia se presenta un nuevo programa cada mes, que se construye en torno a un tema propuesto o un solista invitado. Buena parte de los bebés melómanos de estas salas convence a sus padres para comprar entradas para toda la temporada, lo que, a lo largo de sus primeros cinco años de vida, les permitirá asistir a un total de cincuenta conciertos. Ya es superior al 25% el número de bebés que van a todos o casi todos los programas desde el nacimiento hasta los cinco años, y porque esta es la edad límite... Esto es, al llegar a los cinco años de edad, los bebés ya han oído tocar en vivo y de manera cercana a todos los instrumentos más significativos de su cultura.

Fuera de las salas donde está en residencia *Concertos para Bebés*, se programan temas más genéricos para las digresiones internacionales. Como un ejemplo, citaré que para la temporada 2012/2013 se están preparando tres programas. A saber:

- Monteverdi-Mozart, en una línea clásica.
- Del Barroco al berimbau, con un ambiente folk y tradicional.

- Prokofiev en el siglo XXI, diseñado con lenguajes y obras contemporáneas.

Asimismo, existen festivales que demandan conciertos dentro de sus temáticas. Dentro de ellos, en 2011 tendremos un concierto centrado en las obras de Liszt y Mahler en el Festival de Música de Sintra, en Julio, y en Agosto en el Festival *Laus Polyphoniae* de Antuérpia, que encargó un concierto en torno a la música portuguesa de los siglos XVI y XVII.

Hablando del repertorio de *Concertos para Bebés*, la sorpresa más inmediata para quien asiste por primera vez a un programa estriba en el hecho de no escuchar "música infantil". Lo que, con diferencia, fascina más a los padres en sus estrenos es constatar que su bebé está 45 minutos concentrado escuchando obras y compositores completamente desconocidos para él, como Monteverdi, Stravinsky o Gluck. Aunque se ha reflexionado ya suficiente sobre el papel que la dramaturgia específica de estos conciertos -luz, danza, figurines...- desempeña en el alejamiento de un concepto riguroso y convencional de la música de cámara, estamos inequívocamente ante un concierto, no un espectáculo de teatro musical. No hay palabras, no hay historias, no hay personajes. Cuando un instrumento solista es invitado, no toca temas del universo infantil; toca su repertorio más idiomático.

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

Sabiendo la importancia de nutrir a los bebés con una aculturación musical lo más rica y equilibrada posible, es fácil percibir por qué es la llamada música clásica el eje principal de toda la programación del proyecto. Aquí, dentro del patrimonio musical de la humanidad, se encuentra más fácilmente una variedad de formas, estructuras armónicas, contrastes de dinámica, densidades, movimientos y timbres que en cualquier otro lenguaje musical. Pero, aunque el eje sea la música clásica, no ocupa exclusivamente la programación de *Concertos para Bebés*. El jazz y muy especialmente las músicas tradicionales están presentes con frecuencia en los conciertos a causa de lo que representan de/en nuestra cultura e identidad, pero también por la apertura que crean en la música para la involucración directa del público en el acto musical en sí.

En todos los conciertos se ofrecen oportunidades para que el público participe, bien sea tocando, bien sea cantando. En esos momentos se pueden interpretar simples patrones rítmicos o melódicos que se repiten a modo de ostinato, sobre los que se colocan improvisaciones instrumentales de los solistas; aunque también pueden ser frases melódicas un poco más elaboradas extraídas del repertorio del concierto; o la participación rítmica con objetos de uso cotidiano, como piedras pequeñas o palos, que se distribuyen en determinado momento al público adulto. Esta participación directa del público adulto con los intérpretes profesionales es una de las fuentes de la fuerte relación emocional que adultos y bebés establecen en/con este proyecto. Los bebés descubren que hacer música importa y causa placer a los adultos que más quieren y experimentan ese momento en el regazo de aquellos en quien más confían. Pero los adultos también descubren que pueden jugar diariamente con sus hijos tomando como excusa la música, con fórmulas simples y recursos al alcance de cualquiera. En general, debe señalarse que en este proyecto la música es algo que primordialmente se disfruta, aunque también resulta un proceso precioso en el que se participa.

El espacio donde toman forma los conciertos fue concebido para permitir una gran complicidad entre intérpretes, bebés y adultos. Existen momentos en que los terrenos del público y de los artistas están muy bien delimitados, pero hay otros donde el escenario abarca toda la sala de conciertos y es entonces cuando abundan los juegos contrapuntísticos entre los instrumentistas y los bebés más atrevidos. Un rectángulo central de 8x6 metros, vestido con un diseño de luz que oscila entre el ambiente intrauterino y un día de pleno sol, constituye el área principal de acción. En torno a él, otros dos rectángulos mayores lo abrazan para recibir al público mayor de dieciocho meses, en almohadas en un nivel intermedio y sillas en el exterior de toda esta escena para adultos sin bebés. A este respecto, es de reseñar que el número de adultos sin bebés que frecuenta los conciertos a lo largo de la historia del proyecto no ha dejado de ir en aumento.

Antes de comenzar el concierto en el escenario central, todo el público es acogido en un espacio exterior con una breve *performance* que comparte algunos procedimientos y reglas que cumplir con los adultos. Entre estas reglas destaca tranquilizar a las madres e informarles de que los bebés pueden llorar a placer durante el transcurso del concierto, diciéndoles cómo proceder en esos casos, desaconsejarles que cojan las manos de los bebés para batir con ellas palmas y, más importante aún, que

75

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

no intenten explicarles lo que están escuchando y lo que está sucediendo a su alrededor. Es imprescindible que el concierto sea disfrutado lo más intensamente posible por los bebés, libre, íntima e individualmente, pues son ellos los verdaderos especialistas en el arte de aprender lo que verdaderamente interesa al Ser Humano, por encima sobre todo de los adultos –especialmente sus padres y abuelos-. Con este acontecimiento en el ambigü se permite que después, en el escenario, se pueda llevar a cabo todo el concierto sin recurrir en ningún momento a la palabra. Aparte de los escenarios de las salas de conciertos, algunas temáticas o instrumentos especiales invitados aconsejan otros espacios como el interior del claustro de una catedral, un jardín especialmente bonito o un auditorio al aire libre acústica y meteorológicamente protegido.

V. ¿POR QUÉ CONCERTOS PARA BEBÉS?

76

¿Es un proyecto para formar públicos?

No. Se trata de un proyecto que ya tiene el público formado, intergeneracional y dedicado como pocos. Pero, como efecto secundario, crea nuevos públicos que entran en el universo de la música clásica en directo a través de la puerta que abre susodicho proyecto.

¿Responde a la teoría del llamado efecto Mozart² con el objetivo de aumentar la inteligencia de los niños a través de la audición de música clásica?

No, de ninguna manera. *Concertos para Bebés* realiza conciertos simplemente para que su público pueda disfrutar íntima y colectivamente del placer de la audición musical en vivo. Pero, por otra parte, si es verdad que se acumulan estudios en los que se comprueba la estrecha relación existente entre la práctica y el disfrute musical y algunas capacidades cognitivas.

¿Busca estimular aptitudes para que podamos encontrar entre el público futuros músicos profesionales?

Rotundamente, no. No existe ningún objetivo específicamente pedagógico en este proyecto. Pero sí es cierto que a partir del contacto regular de muchos miles de familias a lo largo de más de una década de conciertos, algunos bebés fueron inesperadamente iniciados en el aprendizaje musical porque en el transcurso del mismo se identifican a menudo niños con un elevado índice de aptitud musical.

Entre los muchos resultados y efectos que el proyecto presenta desde su creación en 1998, aparte de los eminentemente artísticos, se encuentran el estímulo y la inspiración para muchas decenas de otros proyectos musicales en Portugal y el resto de Europa, con la apertura de un nuevo y experimental espacio de creación y producción artística, así como de un nuevo mercado de trabajo. En él se han inspirado festivales de música y de otras artes y su influencia ha llegado a otros dominios, como la literatura, estimulando la creación de un modelo de *bebetecca* en muchos espacios de lectura de las bibliotecas portuguesas. En el ámbito pedagógico, la proyección mediática y académica del proyecto ha contribuido a que muchas escuelas de música portuguesas hoy tengan también programas de iniciación para bebés.

Las consecuencias de este proyecto llegan incluso a tener implicaciones en la legalidad, como la clasificación de las franjas de edad para los espectáculos. La Inspección General de las Actividades Culturales portuguesa debe ahora aceptar la entrada en espectáculos a niños menores de tres años y certificarlo en las respectivas salas de conciertos, lo que no sucedía hasta que el fenómeno *Concertos para Bebés* tuvo todas las entradas agotadas con seis meses de antelación en las principales salas de conciertos de Portugal.

² CAMPBELL, Don. 2001. *El efecto Mozart para los niños*. Ed. Urano: Barcelona y CAMPBELL, Don. 1998. *El efecto Mozart: experimenta el poder transformador de la música*. Ed. Urano: Barcelona.

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774

SAMP
SOCIEDADE
ARTÍSTICA
MUSICAL
DOS POUSOS

Con todo, el logro más significativo que este proyecto ha conseguido alcanzar ha sido el reconocimiento generalizado de la calidad y los cuidados que se deben tener a la hora de trabajar el arte con la infancia en general y, en particular, con los bebés. Al mismo tiempo, es importante reconocer la consecución de la apertura de los escenarios principales a proyectos para niños, por norma relegados a salas de ensayo y pequeños auditorios de los servicios educativos.

VI. PINHAL DAS ARTES (EL PINAR DE LAS ARTES)

El año 2007 también está en la historia de este recorrido por una pequeña escuela de música, de una pequeña aldea, de un pequeño país. Con el desarrollo de tantos programas en el ámbito de la educación artística para la primera infancia, la EA SAMP creó su Festival de las Artes para bebés, *Pinhal das Artes*. Este festival toma forma la primera semana de julio en el Pinar de Leiria, junto al Océano Atlántico y se lleva a cabo durante cinco días intensivos.

Aparte de *Concertos para Bebés* como residentes, presenta una programación muy rica y diversificada en torno a todas las expresiones artísticas y actividades al aire libre posibles de realizar con niños de hasta cinco años, viajando siempre conducidos por el sonido y la música.

VII. NOTA FINAL

Gracias a la experiencia de dar clase y tocar para un público tan exigente y tan abierto a estímulos externos como los bebés quedan patentes características musicales inesperadas. Las diferencias de intensidad, timbre, género, interpretación y demás variables inherentes a la obra musical son percibidas de manera visible en tiempo real. La complicidad de miradas y posturas corporales entre bebés e intérpretes que aparece durante el transcurso de los conciertos denuncian ese vertiginoso viaje de descubrimientos y nuevas emociones. De ese modo, se crea un nuevo paradigma de concierto, donde público e intérpretes se encuentran en un nuevo espacio de fuertes y delicadas relaciones sonoras, musicales y afectivas.

A través de los bebés, y siendo estos acompañados por la música, se abren nuevos caminos para una sociedad donde el Arte no sea solamente un artículo de lujo y de fin de semana para algunos privilegiados, sino un bien cotidiano y precioso para todos. Cuando se verifica una reducción creciente de las áreas artísticas en el currículo general de la escolaridad obligatoria en el mundo occidental, los proyectos que mantienen a las personas vinculadas a los procesos creativos únicos de la especie humana asumen particular relevancia.

La Música es seguramente la mayor de las fuentes que alimenta en el Ser Humano esa necesidad de crear y de trascender y cuando es enseñada y practicada para y con los bebés se revela todavía más fecunda en los procesos y los resultados. ♦

77

R Coronel José
Pereira Pascoal,
Pousos,
2410-234 Leiria

T 244 801 685
F 244 801 441

geral@samp.pt
www.samp.pt

INSTITUIÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA
(Publicado no Diário
da República, II Série
nº 234 de 11/10/89)

Cont. 501 135 774