

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA/
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA/
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1ST NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

MOTIVAR A LOS NIÑOS PARA LA MÚSICA EN LA SALA DE CONCIERTOS

Graça Boal-Palheiros

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico do Porto,
Portugal

RESUMEN

‘La música cuida de mi’ es uno de los proyectos educativos de la ‘Casa da Música’, una moderna sala de conciertos ubicada en Porto, Portugal. Este proyecto reciente es realizado en colaboración con la Escuela Superior de Educación de Politécnico de Porto, escuela de formación de profesores para la enseñanza básica. Su finalidad es motivar los niños para la música clásica orquestal tocada en vivo. Las familias que acuden a los conciertos en sábados y domingos pueden dejar sus niños con monitores durante el concierto. Estos jóvenes profesores de música hacen sesiones con variadas actividades musicales y artísticas, siempre relacionadas con el tema y el repertorio de cada concierto.

Este texto describe una primera evaluación del proyecto, enfocando su potencial educativo y las opiniones de los niños. Fueran realizadas entrevistas breves a los niños en el final de cada sesión y fueran también echas observaciones de las sesiones. Los resultados indican que la mayoría de los niños estaban muy motivados y disfrutaban de las actividades y su nivel de participación aumentaba durante la sesión. Un aspecto menos positivo se relaciona con la oferta aún algo irregular de este servicio, que no favorece una habituación del público; y otro dice respeto al ámbito de los utilizadores, que pertenecen generalmente a un grupo social de estatuto elevado y minoritario. Este último es más difícil de cambiar, ya que es inherente al contexto de audición de la propia sala de conciertos. Todavía se destaca el potencial educativo del proyecto y el valor pedagógico de las estrategias de motivación de los niños para la música.

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1st PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

INTRODUCCIÓN

La audición musical ocupa un lugar importante en el aprendizaje musical de los niños y su valor ha sido reconocido en la enseñanza (Elliott, 1995; Haack, 1992; Swanwick, 1979). La corriente de apreciación musical de principios del siglo veinte ha destacado la necesidad de una audición guiada, y posteriormente a las competencias de audición se les dio mucho énfasis. Varios educadores musicales han propuesto teorías y metodologías para la audición musical en contexto escolar (e.g. Elliott, 1995; Swanwick, 1979; Wuytack, 1971), que han sido un apoyo para que los profesores de música puedan enseñar a los niños a escuchar la música, a aprenderla y apreciarla.

Se reconoce que en las últimas décadas, el currículo escolar ha incluido una mayor variedad de estilos musicales, en consecuencia de una apertura de las escuelas al mundo musical exterior, y una mayor conciencia de la importancia de los aprendizajes musicales fuera del contexto escolar (cf. ME, 2001). Todavía, el enfoque específico de este trabajo es la audición del repertorio de música 'clásica' occidental, que sigue ocupando un lugar de destaque en las escuelas, en parte en resultado de la formación 'clásica' de la mayoría de los profesores de música. En la clase, debido a las limitaciones propias del contexto, se escucha sobretodo música grabada. Por veces, los niños acuden a conciertos, visitando las salas de conciertos con sus profesores, otras veces los músicos se desplazan para tocar en las escuelas.

APRENDER LA MÚSICA CLÁSICA EN LA SALA DE CONCIERTOS

Fuera de la escuela, varias instituciones se han preocupado en motivar los niños a escuchar y comprender la música clásica tocada en vivo. Esta preocupación en educar musicalmente no solamente los jóvenes como también el público adulto ya se notaba en las primeras décadas del siglo veinte, cuando se publicaron guías del oyente que frecuenta los conciertos (e.g. Scholes, 1919). En los Estados Unidos, se afirmaba la creciente importancia de los conciertos para niños y jóvenes:

Concerts for children and young people are assuming more and more importance in the schedules of symphonic orchestras and represent one of the most significant developments in recent years. [...] They are undertaken as an educational service which

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA/
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA/
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1ST NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

International Society for Music Education

will yield a twofold advantage to the orchestra: building new adult audiences over a period of time, and establishing the symphony firmly as an institution deserving the financial support of the community (Grant & Hettinger, 1940:182-183).

Quizá uno de los ejemplos más conocidos sean las sesiones para niños y sus familias, los 'Conciertos para jóvenes' realizados por el director de orquesta Leonard Bernstein, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, durante varios años y la subsecuente edición de libros y conciertos grabados en video (cf. Bernstein, 1962).

Desde entonces y sobre todo recientemente, se multiplican las iniciativas de este tipo, por lo menos en los países occidentales. Los citados 'conciertos pedagógicos' son hoy una práctica común en numerosas instituciones musicales y culturales. Además de las escuelas de música, universidades y otras instituciones dedicadas a la enseñanza, muchas orquestas, salas de conciertos, teatros de ópera, fundaciones y otras instituciones culturales disponen de servicios educativos propios, que organizan un gran número de actividades musicales con una fuerte componente pedagógica, especialmente dirigidas a los niños y jóvenes. Muchas orquestas emplean mucho de su tiempo y energía con finalidades educativas (Kolb, 2001). Esto parece ser una tendencia internacional, desde las grandes orquestas americanas y europeas, como la Orquesta de Cleveland, Orquesta Sinfónica de São Paulo o la Filarmónica de Berlín (1), donde estos servicios poseen un grado elevado de sofisticación, hasta las orquestas en pequeñas ciudades de pequeños países, como es al caso de Portugal (Lessa & Rodrigues, 2006).

Esta tendencia se observa también en países no occidentales, como es el caso de India, aunque los contextos culturales y los modos de escuchar la música sean muy distintos. Una investigadora de este país describe varias tentativas para motivar y cultivar públicos, en particular niños y jóvenes, para la música clásica India, promovidos por la *Society for Promotion of Indian Classical Music* (Sociedad para la Promoción de la Música Clásica India). Estas actividades incluyen demostraciones por músicos eminentes y sesiones de audición guiada, destinadas a educar los niños a ser buenos oyentes (Rao, 2009). Además, esta tendencia no es exclusiva de la música, sino también de otras artes, pues que los servicios educativos de los museos, por ejemplo, son actualmente muy activos en promover el gusto por las artes plásticas, a través de visitas guiadas e innumerables actividades artísticas y creativas para los niños y jóvenes (Cité de la Musique).

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

Toda esta intensa educación artística y musical, habitualmente practicada en espacios dedicados a actividades musicales, artísticas y culturales, como son las salas de concierto y los museos, se alarga cada vez más fuera de sus espacios, intentando incluir a diversos públicos: no solamente personas de todas las edades, desde niños muy pequeños a personas mayores, sino también personas particularmente fragilizadas, en contextos sociales muy diversos, como hospitales, residencias o cárceles (Rodrigues, 2008). Esta práctica parece reflejar cambios actuales en las funciones de la música 'clásica', de una función estética de apreciación, dirigida a un público más especializado o limitada al contexto escolar, hacia una creciente función social y terapéutica. La creciente democratización del acceso a la música, traducida en la accesibilidad de los oyentes a la música grabada, ampliamente reconocida por los especialistas, parece estar acompañada por una creciente democratización en la oferta de música en vivo.

Sin embargo, algunas investigaciones indican que las generaciones jóvenes en el Reino Unido y en Estados Unidos están menos motivadas a frecuentar las salas de conciertos de música clásica, en comparación con generaciones anteriores. La frecuencia decrece entre los jóvenes, a pesar del aumento general de su nivel de formación (Kolb, 2001). Como Cantell (2009) sugiere, a ser así el público se reduciría en el futuro, lo que constituye un reto para la música clásica en vivo, se queremos tener las nuevas generaciones en las salas de conciertos.

Las razones por las cuales estos jóvenes están poco motivados a frecuentar las salas de conciertos de música clásica pueden ser muy diversas: además de razones que podríamos calificar de superficiales o extrínsecas (desconocimiento, falta de tiempo, difícil accesibilidad, larga distancia, precio elevado de las entradas, o otras), quizá existan razones más profundas o intrínsecas. Entre estas, poden destacarse las cuestiones de identidad personal y social: las preferencias musicales de los jóvenes y las de sus compañeros; sus intereses personales distintos; el elevado estatuto social de la música y los músicos clásicos y sus percepciones de este estilo musical; las características y el ambiente propios de la sala de conciertos, exigiendo ciertos los modos de escuchar la música que no coinciden con los modos de escuchar comunes entre los jóvenes (Boal Palheiros & Hargreaves, 2003); la manera formal de presentar la música, que no corresponde a su manera informal y espontánea de ocupar su tiempo libre (Cantell, 2009).

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA/
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA/
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

International Society for Music Education

Las razones por las cuales las instituciones culturales, en particular las orquestas, dedican tanto esfuerzo en promover la música clásica y educar los públicos jóvenes también pueden ser diversas. Como ya fue referido antes, hace décadas, la principal finalidad de los servicios educativos en las orquestas sinfónicas americanas era bien clara, de modo a obtener dos ventajas para la propia orquesta: construir nuevos públicos para el futuro y establecer la orquesta como una institución merecedora del apoyo financiero de la comunidad (Grant & Hettinger, 1940). Quizá esta finalidad permanezca actual, aunque valores humanistas habrán sido añadidos. Por ejemplo, en la presentación de la Orquesta Filarmónica de Berlín en la Casa de Ópera de Sidney, se afirma:

Humanity is at the heart of the Orchestra's ethos. In the words of Maestro Sir Simon Rattle, "Music is no mere luxury, but instead a fundamental need. Music must be a vital and essential element in the life of each individual".
http://www.sydneyoperahouse.com/about/program/Berlin_Philharmonic_Orchestra_priority.aspx

Otro ejemplo es la Orquesta de Cleveland, Ohio, que considera fundamental su 'misión educativa' y se empeña en ofrecer a los profesores herramientas para 'integrar la música en la clase y en las vidas de miles de alumnos'. Sus objetivos son: presentar conciertos de gran calidad, introducir los alumnos a la Orquesta y al papel del público, familiarizarlos con la sala de conciertos (Severance Hall), encorajarlos a examinar el significado y el valor de las artes en la comunidad, y facilitar la audición, el análisis y la evaluación de las interpretaciones musicales de acuerdo con los *National Standards for Arts Education* (Normas Nacionales para la Educación Artística)

<http://www.clevelandorchestra.com/about/education/schools-and-teachers.aspx>.

La educación permanece una palabra llave: la investigación indica que cuanto más educación una persona posee, más interés tendrá en participar en actividades culturales. Así, los profesionales de la música clásica tienen una tarea por delante, la de motivar los jóvenes a frecuentar las salas de conciertos (Cantell, 2009). Esta motivación puede ser diferente en los niños, cuya frecuencia de las salas de conciertos depende de sus profesores o de sus familias. Un análisis detallado de cuestiones filosóficas y sociológicas inherentes al tema de la formación de públicos jóvenes está más allá de nuestro asunto, que enfoca sobre todo cuestiones pedagógicas. En seguida, se describe un proyecto y se analizan algunas de estas cuestiones.

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

International Society for Music Education

Established in 1953

UN PROYECTO EDUCATIVO DE LA CASA DA MÚSICA: UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR

'A Música Toma Conta de Mim' ('La música cuida de mí') es uno de los muchos proyectos educativos de la 'Casa da Música', una moderna sala de conciertos ubicada en Porto, Portugal. Este proyecto reciente se realiza con la colaboración de la Escuela Superior de Educación de Politécnico de Porto (ESEPP), escuela de formación de profesores para la enseñanza básica. Su finalidad es motivar los niños de 3 a 10 años de edad para la música clásica, sobre todo orquestal, tocada en vivo. Las familias que acuden a los conciertos interpretados por grupos residentes (la mayoría, por la Orquesta Nacional de Porto) en los sábados y domingos por la tarde, de las 18 a las 20 horas, pueden dejar sus niños con profesores de música, cerca de 3 horas, durante el concierto. Este servicio también está disponible para niños cuyas familias no asisten al concierto. En ambos casos, se reservan o adquieren los ingresos pagando un pequeño importe. Los jóvenes profesores, recién formados en la ESEPP, presentan las oficinas musicales, siempre bajo la supervisión de una profesora especialista de la ESEPP.

METODOLOGÍA

Esta primera evaluación del proyecto 'A Música toma conta de mim' abarca su primera fase, experimental, realizada de Febrero a Junio de 2009, en 13 conciertos/sesiones. Se enfocan su potencial educativo, sus objetivos y su implementación práctica, así como la receptividad de los utilizadores – los niños y sus familias. La metodología incluyó diversas formas: aquí se enfocan un análisis de las finalidades del proyecto y de de sus fundamentos pedagógicos; entrevistas informales con cuestiones abiertas al director artístico y al director del servicio educativo; observaciones de las sesiones y de su planificación; entrevistas muy breves a los niños en el final de cada sesión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y SUS FINALIDADES EDUCATIVAS

Según los responsables de la Casa da Música, el Servicio Educativo es 'una puerta abierta a todos los que desean una vivencia musical', a través de 'iniciativas innovadoras y largamente participadas' que, 'por su diversidad de propuestas [...] ha merecido el reconocimiento público a nivel nacional e internacional' (Casa da Música, 2010:9). El proyecto 'A Música toma conta de mim' es presentado como 'una oficina de descubierta de

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1st PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8th LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

la música para niños’, cuyas diversas actividades, ‘de carácter lúdico y creativo, permiten escuchar, hacer y disfrutar de la música de un modo estimulante’. Las actividades inciden sobre el tema y el repertorio de cada concierto, ocurriendo durante el mismo. Como explica el director de la programación artística de la Casa da Música, esto confiere a cada sesión un contenido ‘único y irrepetible, mientras permite que las familias disfruten del concierto en tranquilidad cuanto al acompañamiento de sus niños’ (Santos, 2009). Un análisis de los objetivos enunciados, permite algunas reflexiones.

- *La oferta es universal: todos los niños tienen acceso a las oficinas, independientemente de que sus familias asistan al concierto.*

La accesibilidad de los niños está, en principio, limitada a las familias que normalmente frecuentan la Casa da Música y, en particular, los conciertos de música clásica. En un estudio sobre las actividades culturales de tiempos libres de los portugueses, se afirma que estas están asociadas a un nivel elevado de estatuto social, económico y educativo (Gomes, 2001). Otra investigación refiere que anualmente, solamente 30,7% de los portugueses jóvenes y adultos (con más de 15 años de edad) frecuentan espectáculos y solamente 4,9% frecuentan conciertos de música clásica/erudita (Neves, 2001). También estas prácticas culturales están asociadas a las áreas geográficas urbanas, a la edad más joven, y al nivel de educación más elevado de los grupos sociales.

Esta limitación solo podría ser parcialmente superada a través de una amplia difusión del servicio a la población de la región de Porto, lo que no ha sido aún conseguido, pues que esta difusión ha sido muy reducida en los medios de comunicación social, incluso junto a los frequentadores habituales de los conciertos. Esto se debe al carácter experimental del inicio del servicio, siendo el deseo de los responsables, aumentar la eficacia de su difusión. No obstante, permanece la limitación de la propia sala de conciertos, como fue antes referido. Aunque la Casa da Música desee ser la ‘Casa de todas las músicas’ (Casa da Música, 2009) y su programación pretenda abarcar públicos de edades y grupos sociales diversos, el prestigio social que ha adquirido, asociado a la arquitectura extraordinaria del edificio, lleva a una percepción de la población como no siendo un lugar muy accesible.

Sin embargo, debe referirse que este servicio posee, sin duda, un grande valor educativo, destacándose su originalidad:

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

- *Este servicio asociado a los conciertos permite a los niños y sus familias disfrutar en conjunto, aunque de forma diferenciada, de las actividades de la Casa da Música.*

De hecho, no se trata de conciertos educativos para las escuelas, que los alumnos frecuentan con sus profesores, ni tampoco de conciertos para las familias, como tantas orquestas, y también la Casa da Música, ofrecen. En este servicio se privilegia sobre todo el estímulo de las actividades y la interacción social que se espera que ocurra entre niños y sus familias, después del concierto: juntos pueden compartir sus opiniones y aprendizajes sobre una experiencia musical semejante, vivida desde diferentes puntos de vista. Esto es particularmente interesante para niños pequeños, para quien los padres aún son una referencia fundamental en el desarrollo de sus preferencias musicales futuras.

- *Las actividades de audición, ejecución y creación se centran siempre sobre el contenido de cada concierto: tema y repertorio, y grupos de intérpretes (la orquesta, el solista).*

En los conciertos educativos se tocan habitualmente repertorios especialmente dedicados o adecuados al público joven, eligiéndose obras más conocidas o de más fácil percepción auditiva. Al contrario, en este servicio el repertorio está insertado en la programación habitual de la temporada, que incluye no solo música más familiar al público, como también música muy poco conocida y bastante compleja, incluso obras que no hacen parte del repertorio habitual de las orquestas. Esta característica coloca un desafío muy interesante para la planificación de las actividades, lo que añade valor a la componente pedagógica del proyecto.

- *Siempre que posible, de acuerdo con el programa del concierto, los niños asisten a una de las obras en la sala de conciertos, con duración aproximada de 10 minutos.*

Esto es también un punto muy positivo, pues que los niños pueden disfrutar de la experiencia de la música en vivo, en la misma sala donde están sus familias, pero en compañía de los otros niños y de los monitores. De este modo, se combinan actividades musicales y artísticas que practican en su propia sala, adaptadas a su edad y nivel musical, con la oportunidad de entrar en el mundo musical de los adultos y sentir el ambiente característico de una sala de conciertos. Se espera así crear en los niños una motivación fuerte para más tarde frecuentaren la sala de conciertos.

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA/
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA/
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

- *Los niños pueden también explorar las diversas instalaciones interactivas existentes en la Casa da Música (como interacción entre espacio y sonido, Sound=Space, o composición musical asistida por computador).*

Esta posibilidad, destinada a despertar en los niños el interés por frecuentar la Casa da Música y el gusto por disfrutar de sus espacios y actividades fuera del auditorio, permite variar las sesiones, incluso dividir los grupos, de acuerdo con los intereses y las edades de los niños.

- *Sesiones orientadas por monitores y supervisores, debidamente habilitados y preparados.*

La componente pedagógica es un punto muy fuerte de este proyecto, pues que los jóvenes monitores preparan, realizan y evalúan cuidadosamente las oficinas, bajo la supervisión de una profesora especialista de la Escuela Superior de Educación. De este modo, los responsables pretenden asegurar y mantener la calidad del servicio, a través de una cooperación benéfica para ambas instituciones.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS

La supervisión parece ser fundamental para el éxito de las oficinas, sobre todo porque los jóvenes monitores aún tienen poca experiencia pedagógica, se trata de un nuevo servicio de la Casa da Música, y el contexto educativo es muy distinto del contexto escolar. En la educación musical en la clase, hay una continuidad de contenidos, actividades y de las relaciones entre profesor y alumnos. Al contrario, cada sesión de la oficina es única e independiente de las demás, pudiendo ser frecuentada por distintos niños, cuyo número y edad solo se conocen sobre la hora de la sesión. El tamaño del grupo y las edades de los niños pueden ser muy diversos. Estas características exigen, por un lado, una planificación meticulosa y, por otro, una gran flexibilidad en su implementación.

Las actividades son planificadas por las monitoras con la supervisora una semana antes del concierto, para dar tiempo a ser reformuladas. Eligen la música que los niños van a escuchar en vivo y algunas piezas del programa que van a tener más enfoque. Escuchan las músicas, estudian las notas del programa y las partituras y preparan materiales adecuados para los niños. Ya que no conocen gran parte del repertorio de los conciertos, esta planificación exige una preparación específica, siendo un aprendizaje valioso.

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

Las actividades están basadas en el concepto de 'Audición musical activa', propuesto por Wuytack para enseñar a los niños y jóvenes sin conocimientos musicales, a escuchar y comprender la música clásica (Wuytack, 1971; 1989), considerando sus dificultades en focalizar su atención en la complejidad de esta música (2) La audición 'activa' significa una audición intencional y focalizada, en la cual el oyente está implicado física y mentalmente. Estar activo y durante antes de la audición aumenta la atención y la concentración de los niños en la música (Wuytack & Boal Palheiros, 1996; Boal Palheiros & Wuytack, 2009).

Varias investigaciones refieren las ventajas de estrategias activas para facilitar la audición musical. Por ejemplo, la presentación simultánea de materiales visuales (videos) aumenta la percepción de música clásica en jóvenes sin instrucción musical (Geringer *et al.*, 1996). Esto puede ser particularmente adecuado para la música programática, como en el fragmento de la película animada *Fantasia*, de Walt Disney, que presenta la historia del *Aprendiz de brujo*, de Paul Dukas. En otro estudio se comparan presentaciones de sólo música, de la misma música con el video de su interpretación orquestal y esta música con un video animado, concluyéndose que las respuestas cognitivas de los jóvenes eran más elevadas en la presentación del video de la interpretación orquestal (Geringer *et al.*, 1997). Otros estudios destacan la importancia del movimiento corporal durante la audición, como un medio para aumentar la comprensión y la apreciación musical, sobre todo en niños pequeños (Shiobara, 1994).

Una parte de la Audición Musical Activa está basada sobre los siguientes principios: participación activa del oyente, a nivel físico y mental, a través de la interpretación de los materiales musicales de la obra, antes de escucharla; enfoque de la atención del oyente sobre la música durante la actividad de audición, y el reconocimiento de los materiales musicales que han sido previamente interpretados (Boal Palheiros & Wuytack, 2009). Así, las actividades de las oficinas, siempre relacionadas con la música, son musicales y artísticas, por ejemplo: cantar o tocar los temas musicales de la pieza; golpear su ritmo o pulsación; componer una melodía, a partir del tema; dirigir la música; moverse y bailar con la música; asistir a una parte del concierto en la televisión interna; dibujar imágenes relacionadas con las músicas, los músicos o los instrumentos; observar instrumentos y experimentar tocarlos; dramatizar escenas de la música; adquirir alguna información sobre la música o el compositor; aprender aspectos contextuales de la música; comentar sobre

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

sus experiencias musicales. Esta oficina no permite seguir un aspecto psicológica e pedagógicamente relevante del sistema de Audición Musical Activa, que es escuchar cada música por lo menos tres veces: esto se adapta mejor a la audición de música gravada.

Durante esta primera fase del proyecto, el número de 2 a 8 niños por sesión (número medio de 5,2) fue bastante bajo y sus edades de, 2 a 9 años, se concentraron sobre todo entre 2 y 5 años. La composición de los grupos por género fue bastante regular. Muchos niños son hermanos, y por veces, amigos. Algunos son hijos de los músicos de la orquesta o del personal de la Casa da Música. Los demás son de clase media o media alta, ya que todos los padres tienen un nivel elevado de educación (licenciatura, como mínimo) y ellos mismos están especialmente interesados en la música clásica. Esto hace que se trata de un grupo social bastante específico y minoritario, como ya fue referido.

El número reducido de niños se puede deber a que es un servicio nuevo, irregular y que tuvo poca difusión. De hecho, no todos los conciertos de sábados y domingos ofrecen este servicio, y esta irregularidad no favorece el hábito de frecuentar las oficinas. De las entrevistas a los responsables, no quedó clara la razón de elegir solamente algunos y determinados conciertos. No habiendo datos demográficos sobre los públicos que los frecuentan, es difícil elegir con fundamento. Por otro lado, quizá la edad máxima para frecuentar pueda ser reducida, ya que los niños a partir de 9-10 años pueden fácilmente asistir al concierto con su familia. Es posible que la mezcla de edades no favorezca el concepto de la oficina, ya que algunos niños pueden considerar algunas actividades un poco infantiles. Todavía, durante las sesiones se ha conseguido un equilibrio bastante bueno entre las diferentes edades. El grupo pequeño también tiene la ventaja de se poder dar a los niños una atención más individualizada.

Antes del concierto, a partir de las 17.30, los monitores reciben los niños y sus familias en el hall de la Casa da Música y llevan los niños para una sala amplia, donde tienen lugar las actividades. La recepción es importante, para dar confianza a los padres. Generalmente, los niños se adaptan bien, incluso algunos más pequeños, que a principio no quieren separarse de sus padres, pero rápidamente se integran en el grupo. La sala está equipada con bancos pequeños, almohadas, materiales de artes plásticas, instrumental Orff (xilófonos, metalófonos, carillones y pequeña percusión), proyector multi-media y una televisión interna,

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

onde se puede asistir al concierto. Después de la presentación de los niños, las actividades se realizan, siendo bastante participadas.

Las estrategias utilizadas son bastante adecuadas a la edad de los niños y al carácter lúdico de las sesiones, con muchos juegos para conocer los instrumentos y la orquesta, y movimiento mientras escuchan los fragmentos. Una actividad que puede ser común a varias sesiones es imaginar que el grupo es una orquesta, con un niño a la vez como director dirigiendo la música, mientras los otros niños miman tocar su instrumento; otras serán dibujar y pintar instrumentos de la orquesta, colocarlos en su sitio; improvisar movimientos libres o bailar, mientras escuchan. Otras actividades son específicas del concierto, por ejemplo: se hay un concierto para solista y orquesta (Vivaldi, *Concierto para violín*), van conocer mejor el instrumento solista. Si hay una danza (Borodin, *Danças Polovtsianas*) van bailar. Para mantener la atención y la motivación de los niños, cada actividad solamente dura algunos minutos, y cada oficina ofrece gran variedad de actividades. Como algunos niños ya tienen acceso a mucha información en casa, se dio énfasis a las actividades prácticas en grupo. Durante las sesiones, se observó que los niños estaban siempre bastante interesados, y el tiempo parecía pasar rápidamente. Cuando por veces, algunos ya no querían participar, las monitoras cambiaban de actividad o les proponían otra, individualizada.

Un momento muy importante de las oficinas es la audición de una obra o fragmento de una obra musical en la sala de conciertos, en las filas de tras o en un camarote. Esta sesión también es preparada previamente, y se elige de acuerdo con su duración y orden en el concierto, normalmente al principio de la segunda parte, para no molestar al público. Los modos de oír varían según el tipo de música y el contexto (Becker, 2001). Cuando los oyentes escuchan música clásica en la sala de conciertos, se espera que estén en silencio, no que no siempre es compatible con la naturaleza de los niños y sus modos de oír (Boal Palheiros & Hargreaves, 2003). No obstante, los comentarios de los niños después de esta experiencia indican que la mayoría se quedó positivamente impresionada por el típico ambiente de la sala de conciertos. Además fueran capaces de concentrarse en los instrumentos de la orquesta, el conductor y los músicos. Los más pequeños tenían dificultades en permanecer sentados en silencio y concentrarse durante más de cinco

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

minutos, lo que es perfectamente natural. Sin embargo, aunque no fue siempre fácil mantenerlos en silencio en la sala, esto fue conseguido.

CONCLUSIÓN

Cada niño ha participado solamente en una o dos oficinas, y esta falta de continuidad no permite una observación más continuada y completa de los posibles efectos de las oficinas sobre su motivación para la música. No obstante, los resultados indican que la mayoría de los niños estaban muy motivados y disfrutaban de las actividades, y su nivel de participación aumentaba durante la sesión. Los acompañantes de los niños – casi todos padres o madres – han hecho comentarios bastante positivos, mostrando grande satisfacción con las sesiones y el deseo de que sus hijos sigan participando.

Cada sesión era planificada cuidadosamente, con bastante flexibilidad para ir al encuentro a las características únicas de cada grupo de niños. Esta quizá sea la mayor dificultad, sino también el más gran reto pedagógico: dependiendo de la edad, los intereses y el nivel musical de los niños, los educadores tienen que cambiar y adaptar el plan inicial de la sesión, de forma a cumplir los objetivos musicales y mantener los niños motivados para la música. Un aspecto muy positivo que se destaca es la relación interpersonal establecida entre las monitoras y los niños y la actitud de entusiasmo por la música y su relación afectiva con la música, lo que parece influenciar bastante la motivación de los niños y su interés por la música. Por su vez, los monitores tenían algunas dificultades en las primeras sesiones, debidas a su inexperiencia y al distinto contexto educativo. Todavía, sienten que sus competencias sociales y pedagógicas han aumentado durante las sesiones, y que han hecho bastantes progresos como educadores.

REFERENCIAS

- Becker, J. (2001). Anthropological perspectives on music and emotion. In P.N. Juslin & J.A. Sloboda (Eds.), *Music and emotion. Theory and research* (pp. 135-160). Oxford: Oxford University Press.
- Bernstein, L. (1962). *Young people's concerts*. New York: Simon and Schuster.
- Boal Palheiros, G. (2009). Motivating children for music in the concert hall. Session 'Changing audiences: challenges for art music around the world'. *3rd World Forum on Music, International Music Council*, Tunis, October 17-22.

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1ST NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

International Society for Music Education

- Boal-Palheiros, G. & Hargreaves, D.J. (2003). Modos de ouvir música em crianças e adolescentes. *Cuadernos Interamericanos de Investigación en Educación Musical*, II (5), 4, 5-16.
- Cantell, T. (2009). Discussions on visitors and non-visitors of classical and ethnic European music concerts. *3rd World Forum on Music, International Music Council, Tunis, October 17-22.*
- http://www.imccim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=1
- Casa da Música (2009). *Programação*. Porto: Casa da Música.
- Casa da Música (2010). *Serviço Educativo*. Porto: Casa da Música.
- Elliott, D. J. (1995). *Music matters*. New York: Oxford University Press.
- Geringer, J.M., Cassidy, J.W. & Byo, J.L. (1996). Effects of music with video on responses of nonmusic majors: an exploratory study. *Journal of Research in Music Education*, 44(3), 240-251.
- Geringer, J.M., Cassidy, J.W. & Byo, J.L. (1997). Nonmusic majors' cognitive and affective responses to performance and programmatic music videos. *Journal of Research in Music Education*, 45(2), 221-233.
- Gomes, R. T. (2001). Práticas culturais dos portugueses (1): actividades de lazer. *Folha do Observatório das Actividades Culturais*, 2, 1-12.
- Grant, M. & Hettinger, H. S. (1940). *America's Symphony Orchestras and How They Are Supported*. New York: W. W. Norton & Company.
- Haak, P. (1992). The acquisition of music listening skills. In R. Colwell (Ed.), *Handbook of research on music teaching and learning* (pp. 451-465). New York: Shirmer Books.
- Hargreaves & North (1999).
- Jackman, C. C. (1992). Some sociological issues of live music performance. London: Brunel University, School of Social Sciences Theses. <http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/431>
- Kolb, Bonita M. (2001). The effects of Generational Change on Classical Music Concert Attendance and Orchestra's Responses in the UK and US. *Cultural Trends*, vol. 11, 41, 1-35.
- Lessa, E. & Rodrigues, A. S. (2006). À Descoberta da Música: os concertos didáticos. *Revista de Educação Musical*, 126, 31-36.
- ME-Ministério da Educação (2001). *Currículo Nacional do Ensino Básico. Competências essenciais*. Lisboa: Ministério da Educação.

UJAT-CEDA ISME 2011
1ra. CONFERENCIA REGIONAL PANAMERICANA /
(1er CONFERENCIA NORTEAMERICANA /
8ava, CONFERENCIA LATINOAMERICANA /
9 al 13 de agosto
1ST PAN AMERICAN ISME REGIONAL CONFERENCE
(1st NORTH AMERICAN ISME CONFERENCE AND,
8TH LATIN AMERICAN ISME CONFERENCE)
9th- 13th-August

International Society for Music Education

- Neves, J. S. (2001). Práticas culturais dos portugueses (2): espectáculos ao vivo. *Folha do Observatório das Actividades Culturais*, 3, 1-8.
- Rao, S. (2009). Indian art music and the changing audiences worldwide. *3rd World Forum on Music, International Music Council, Tunis, October 17-22*. http://www.imc-cim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=1
- Rodrigues, P. (2008). O Serviço Educativo da Casa da Música. *Revista de Educação Musical*, 130, 58-64.
- Santos, A. (2009). Objectivos do Programa 'A música toma conta de mim'. Não publicado.
- Scholes, P. A. (1919). *The Listener's Guide to Music. With a Concert-goer's Glossary*. Oxford: Oxford University Press.
- Shiobara, M. (1994). Music and movement: the effect of movement on musical comprehension. *British Journal of Music Education*, 11, 113-127.
- Swanwick, K. (1979). *A basis for music education*. Windsor: NFER / Nelson.
- Wuytack, J. & Boal Palheiros, G. (1996). *Audición musical activa*. Porto: Associação Wuytack de Pedagogia Musical.
- Wuytack, J. & Boal Palheiros, G. (2009). Audición musical activa con el musicograma. *Eufonia. Didáctica de la Música*, 47, 43-55.
- Wuytack, J. (1971). Activatiemiddelen bij het muziekbeluisteren. *Adem-Tijdschrift voor Muziekkultuur*, 7e jg., nº3.
- Wuytack, J. (1989). Fiche pratique sur l'audition musicale active. *Musique et Culture*, Série 34, nº3.

Notas

(1) <http://www.clevelandorchestra.com/about/education/schools-and-teachers.aspx>
http://www.sydneyoperahouse.com/about/program_Berlin_Philharmonic_Orchestra_priority.aspx

(2) Esta metodología de Audición Musical Activa se ha popularizado en la educación musical en los países donde su autor ha impartido cursos regularmente en las últimas décadas (Francia, Estados Unidos, Canadá, España y Portugal), siendo actualmente utilizada por numerosos autores y profesores (Boal Palheiros & Wuytack, 2009).}

