

XII ENCUENTRO ROCE

Red de organizadores
de conciertos educativos y sociales

Los espectáculos como
oportunidad educativa

Gran Teatre del Liceu. Barcelona
25, 26, 27 noviembre 2021
liceubarcelona.cat

rocemusica.org

Liceu
Opera
Barcelona

ÍNDICE

1.	Justificación del tema	2
2.	Programa	3
3.	Ponentes	
3.1.	Presidencia ROCE	7
3.2.	Diálogo: Equipamiento cultural, centro de arte y pensamiento	8
3.3.	Diálogo: La tecnología en la creación artística	10
3.4.	Diálogo: Del espectáculo a los procesos creativos y de participación	12
3.5.	Diálogo: Creación artística: Belleza, emoción y transformación	14
3.6.	Taller práctico: Taller de canto	16
3.7.	Relatores expertos en el ámbito educativo	17
3.8.	Comunicaciones	
3.8.1.	Diálogo: La tecnología en la creación artística	18
3.8.2.	Diálogo: Creación artística: Belleza, emoción y transformación	19
3.9.	Socios de ROCE	21
4.	Informe de la temática	
4.1.	Diálogo: Equipamiento cultural, centro de arte y pensamiento	22
4.2.	Diálogo: La tecnología en la creación artística	23
4.3.	Diálogo: Del espectáculo a los procesos creativos y de participación	24
4.3.1.	El compás del espectáculo en el pentagrama socioeducativo	25
4.3.2.	Tres pilares para la cultura: educación, participación, creación	31
4.4.	Diálogo: Creación artística: Belleza, emoción y transformación	36
5.	Visitas	
5.1.	Asistencia a espectáculos educativos	37
5.2.	Visita al Teatro Liceu, 175 años de historia	40
5.3.	Actividad Cultural: Symphony Cosmocaixa	41
6.	Encuentro ROCE datos	
6.1.	Personal técnico	44
6.2.	Inscritos	44
6.3.	Encuestas	46
7.	Recursos	
7.1.	Web: grabaciones de las ponencias y diálogos	51
7.2.	Comunicaciones	51
7.2.1.	La tecnología en la creación artística. La tecnología como vía de participación en el ASE – Juanjo grande, OCNE	51
7.2.2.	Apropa Cultura – Irene Calvis	55
7.2.3.	Creación artística: belleza, emoción y transformación. Twinkle twinkle baby’s star. Participar y contemplar – Gemma Canadell	56
7.2.4.	Creación artística: Belleza, emoción y transformación – Belén Otoxorena, ROUTE 6.6 “Pasadas las 4”	57
8.	Encuentro ROCE Comunicación	
8.1.	Prensa y comunicación	61
8.2.	Redes	61
9.	Conclusiones	
9.1.	Conclusiones Encuentro ROCE 2021 “Los espectáculos como oportunidad educativa”	67
9.2.	Lo que piensan de nosotros	69
10.	Otras actividades 2021	70

1. Justificación del tema

“Los espectáculos como oportunidad educativa”

El XII Encuentro Roce pretende crear un espacio de reflexión y debate sobre la potencialidad educativa que tiene cualquier manifestación artística.

Un espacio donde la reflexión sobre la creación artística y el pensamiento educativo se entrelacen para situarnos delante de cuestiones que nos motiven a plantearnos nuevos retos y a asumir nuevas responsabilidades.

Cuestiones como:

¿Cómo entendemos un equipamiento cultural del S XXI?

¿Cuál es la responsabilidad social y educativa de la cultura y de los equipamientos culturales?

¿Entendemos la manifestación artística como objeto de consumo o como elemento de transformación y reflexión?

¿Cómo debemos desarrollar, adaptar o mejorar nuestras prácticas para alinearlas con los paradigmas educativos del momento?: Educación global de la persona, educación en la creatividad, educación a lo largo de la vida, formación de personas comprometidas, críticas y solidarias, acceso a la cultura y a la educación, etc.

Estas y otras cuestiones son las que se tratarán en unas jornadas que se organizarán en torno a cuatro ámbitos de debate:

- Equipamiento cultural, centro de arte y pensamiento.
- La tecnología en la creación artística.
- Del espectáculo a los procesos creativos y de participación.
- Creación artística: Belleza, emoción y transformación.

Estas temáticas se tratarán en cuatro sesiones de trabajo que combinarán distintas aportaciones:

- **DIÁLOGO** entre dos o tres ponentes que lideren la exposición, enmarquen el tema y aporten elementos de reflexión y conocimiento desde distintos ámbitos profesionales.
- **PÍLDORAS DE OPINIÓN** de personas que puedan hacer aportaciones de conocimientos o experiencias relacionadas con el tema de debate mediante breves cápsulas audiovisuales.
- **EXPERIENCIAS PRÁCTICAS** de personas, entidades o equipamientos que participan en el Encuentro ROCE.
- **COLOQUIO** entre todos los participantes
- **CIERRE Y CONCLUSIONES** a cargo de los relatores expertos en el ámbito educativo.

2. Programa

XII ENCUENTRO ROCE
Red de organizadores
de conciertos educativos y sociales

Los espectáculos como
oportunidad educativa

Gran Teatre del Liceu. Barcelona
25, 26, 27 noviembre 2021
liceubarcelona.cat

roce musica.org

XII Encuentro ROCE

Presentación

El espectáculo como oportunidad educativa

El XII Encuentro ROCE pretende crear un espacio de reflexión y debate sobre la potencialidad educativa que tiene cualquier manifestación artística.

Un espacio donde la reflexión sobre la creación artística y el pensamiento educativo se entrelacen para situarnos delante de cuestiones que nos motiven a plantearnos nuevos retos y a asumir nuevas responsabilidades.

Cuestiones como:

- ¿Cómo entendemos un equipamiento cultural en el s. XXI?
- ¿Cuál es la responsabilidad social y educativa de la cultura y de los equipamientos culturales?
- ¿Entendemos la manifestación artística como objeto de consumo o también como elemento de transformación y reflexión?
- ¿Qué impacto están teniendo los avances tecnológicos en la cultura, en la creación artística y también en la educación?
- ¿Cómo debemos desarrollar, adaptar o mejorar nuestras prácticas para alinearlas con los paradigmas educativos del momento?: Educación global de la persona, educación en la creatividad, educación a lo largo de la vida, formación de personas comprometidas, críticas y solidarias, acceso a la cultura y a la educación, etc.

Estas y otras cuestiones son las que se tratarán en unas jornadas que se organizarán en torno a cuatro ámbitos de debate:

- Equipamiento cultural, centro de arte y pensamiento.
- La tecnología en la creación artística.
- Del espectáculo a los procesos creativos y de participación.
- Creación artística: Belleza, emoción y transformación.

Esperamos que sea de vuestro interés.

LiceuAprèn

XII Encuentro ROCE

Dirigido a

Responsables de las áreas educativas de equipamientos culturales, creadores/as, profesionales de la música, la investigación, la musicología, la educación, la psicología, la pedagogía, la mediación cultural, responsables de colectivos sociales, trabajadoras/as sociales y todas aquellas personas interesadas en la temática del XII Encuentro ROCE.

Contenidos

Los espectáculos como oportunidad educativa

Espacios de debate y reflexión en torno a la potencialidad del arte y de la música como agentes transformadores de las personas.
Sesiones de trabajo en torno a las cuatro temáticas del Encuentro con distintas aportaciones y formatos:

- **Diálogos** entre dos o tres ponentes que lideran la exposición, enmarcan el tema y aportan elementos de reflexión y conocimiento desde distintos ámbitos profesionales.
- **Píldoras de opinión** con aportaciones de conocimientos o experiencias relacionadas con el tema de debate mediante breves cápsulas audiovisuales.
- **Experiencias prácticas** de personas, entidades o equipamientos que participan en el XII Encuentro ROCE.
- **Coloquio** entre todos los participantes.
- **Cierre y conclusiones** a cargo de los relatores expertos en el ámbito educativo.

XII Encuentro ROCE

Información general

El XII Encuentro ROCE tendrá lugar

- 25, 26 y 27 de noviembre de 2021
- Gran Teatre del Liceu. La Rambla, 51-59, 08002 Barcelona

Inscripciones en
www.rocemusica.org

- Plazas limitadas por orden de inscripción
- Plazo límite de inscripción: 15 de noviembre

Cuotas:
Entidades asociadas: Inscripción gratuita
Pública general: 45 €
Estudiantes: 20 €

XII Encuentro ROCE

Comité científico

Silvia Carretero
Presidenta de ROCE,
Área Socioeducativa OSCYL

Mikel Cañada
Vicepresidente de ROCE,
Orquesta Sinfónica de Euskadi

Antoni Pallès
Director del Departamento
musical, educativo y social del
Gran Teatre del Liceu

Jordina Oriols
Responsable del Servicio Educativo
del Gran Teatre del Liceu

José Luis Rivero
Director artístico del
Auditorio de Tenerife

Desirée González
Coordinadora del Área Educativa y
Social del Auditorio de Tenerife

Ione Arroniz
Coordinadora de proyectos edu-
cativos, sociales e inclusivos de la
Fundación Baluarte – Orquesta Sin-
fónica de Navarra. Secretaria de
ROCE

Sofía Grande
Coordinadora de ROCE

XII Encuentro ROCE

Programa Jueves, 25 de noviembre

9.30 h
Acreditaciones y entrega de
documentación

9.45 h
Acto inaugural. Presentación del
XII Encuentro de ROCE

10.15 h
Diálogo: Equipamiento cultural,
centro de arte y pensamiento

Ponentes:
Victor García de Gomar. Director
Artístico del Gran Teatre del Liceu

Antoni Pallès. Director del
Departamento musical, educativo
y social del Gran Teatre del Liceu

Jordina Oriols. Responsable del
Servicio Educativo LiceuAprèn

11.00 h
Coloquio entre los asistentes
y conclusiones a cargo de los
relatores expertos en el ámbito
educativo.

11.45 h
Pausa - café

12.30 h
Visita al Teatro: Liceu, 175 años de
historia

14.00 h
Pausa - almuerzo

16.00 h
Diálogo: La tecnología en la
creación artística

Ponentes:
Igor Cortadellas. Músico y
creador audiovisual

Marisol López. Directora General
de Innovación y Cultura Digital en
el Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

Moderadora:
Núria Oller. Directora del
departamento de música y
proyectos digitales de la Fundació
La Caixa

17.30 h
Coloquio entre los asistentes
y conclusiones a cargo de los
relatores expertos en el ámbito
educativo.

19.00 h
Actividad cultural.
Symphony. Cosmocaixa.
*Un viaje virtual al corazón de la
música*

XII Encuentro ROCE

Programa Viernes, 26 de noviembre

Asistencia a un espectáculo
educativo **13.30 h**
Coloquio entre los asistentes
y conclusiones a cargo de los
relatores expertos en el ámbito
educativo

10.00 h
Cobla 2.0 - Palau de la música
catalana

10.15 h
Ma, me, mi, Mozart - Auditori

11.00 h
Trencanous-jazz - Liceu

12.15 h
Diálogo: Del espectáculo a
los procesos creativos y de
participación

Ponentes:
Pep Montes. Periodista y gestor
cultural (Cultura y jóvenes)

Angélica Sátiro. Pedagoga e
investigadora en el ámbito de la
creatividad

Moderador:
Mikel Cañada. Vicepresidente de
ROCE

14.00 h
Pausa - Almuerzo

16.00 h
Taller de voz y canto coral a cargo
de Buiá Reixach Feixes. Directora
de Coros

17.30 h
Actividad cultural

XII Encuentro ROCE

Programa Sábado, 27 de noviembre

9.30 h
Asamblea de socios ROCE

10.30 h
Diálogo: Creación artística:
Belleza, emoción y transformación

Ponentes:
Begoña Román. Doctora en
filosofía. Presidenta del Comité
de Ética de Servicios Sociales de
Cataluña y vocal del Comité de
Bioética de Cataluña

Paco Azorín. Director de escena y
creador artístico

Moderador:
José Luis Rivero. Director artístico
del Auditorio de Tenerife

12.00 h
Coloquio entre los asistentes

12.30 h
Pausa - café

13.00 h
Conclusiones del XII Encuentro
ROCE a cargo de los relatores
expertos en el ámbito educativo y
junta directiva de ROCE

18.00 h
Asistencia ensayo general Rigoletto
(actividad optativa)

La dirección artística del Teatro
puede cancelar la asistencia de
público por motivos técnicos o
artísticos.

Relatores expertos en el
ámbito
educativo:

Jaume Cela. Maestro y escritor.
Creu de Sant Jordi 2008

Juli Palou. Doctor en filosofía y
ciencias de la educación

XII Encuentro ROCE

Entidades miembros ROCE

1. L'Auditori
2. Fundación Baluarte - Orquesta Sinfónica de Navarra
3. Euskadiko Orkestra
4. Ayuntamiento de Gijón/Xixón - Fundación Municipal de Cultura
5. Orquesta Sinfónica de Bilbao
6. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
7. Orquesta Sinfónica de Tenerife
8. Palau de la Música Catalana
9. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía - Abecedaria
10. Auditorio Miguel Delibes - Orquesta Sinfónica de Castilla y León
11. Auditorio de Tenerife
12. Fundación La Caixa
13. Orquesta y Coro Nacionales de España
14. Instituto Valenciano de Cultura
15. Gran Teatre del Liceu
16. Centro Nacional de Difusión Musical
17. Orquesta de València
18. Banda Municipal de Vitoria - Gasteiz

Más información en:
rocemusica.org

3. Ponentes

3.1. Presidencia ROCE

Silvia Carretero García

Presidenta de ROCE

Nacida en Aranda de Duero en 1974, ocupa el cargo de Técnico de Artes Escénicas en la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León. Es gestora cultural especializada en las artes escénicas (música, teatro, ballet, danza). Dentro de este campo desarrolla diferentes funciones de programación, producción, coordinación y administración, formación y comunicación. Otros intereses abarcan la gestión del patrimonio artístico y cultural, la pedagogía y creación de nuevos públicos, el diseño expositivo y la actividad congresual.

Es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid (1997-2000) y tiene un máster en Gestión Cultural por la Universtat de Barcelona (2000-2002). Ha realizado diversos cursos de formación: Curso de Formación Permanente para postgraduados “Gestión del patrimonio cultural. El gestor cultural” por la Fundación General de la Universidad de Valladolid (2001-2002); Curso de Formación Permanente para postgraduados “Patrimonio Cultural: creación, gestión y comercialización” por la Universidad de Valladolid (2000-2001); Curso de Adaptación Pedagógica (Especialidad: Música) por la Universidad de Valladolid (2001), entre otros.

Actualmente trabaja en la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, donde ocupa el cargo de Técnico de Artes Escénicas desde agosto de 2002. En la actualidad desarrolla sus funciones dentro del área de programación. Las diferentes áreas en las que ha trabajado son: División de Artes Escénicas, Dirección de Programación, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, División de Música. Donde sus principales tareas desarrolladas son: programación y producción de proyectos escénicos (música, teatro, danza, ballet), coordinación artística, Proyectos educativos, familiares y de nuevos públicos, gestión administrativa de proyectos, y relaciones con los medios de comunicación, protocolo y patrocinio de proyectos escénicos.

Es socia fundadora de la empresa Glares Gestión Cultural, S.L. (2001), donde ocupó el cargo de coordinadora de proyectos. Ha trabajado para Gestio.ARC [Gestión de Actividades y Recursos Culturales], ocupándose de la programación, gestión y organización de conciertos. Trabajó como profesora de Música de Educación Secundaria Obligatoria y es socia fundadora de la Asociación Cultural-Juvenil sin ánimo de lucro “Bestiario Musical”, cuyos objetivos son el estudio y la difusión del patrimonio musical medieval.

Además de su amplia experiencia profesional podemos destacar las siguientes publicaciones científicas y de divulgación:

Autora

- CARRETERO GARCIA, Silvia, «Rabel», «Chirimía doble», «Flauta», «Gaita», «Tejoletas» y «Címbalos», Catálogo de la exposición «La Edad Media de la Música», Valladolid: Caja España, 1998, pp. 18, 25, 26-29, 30-32, 39 y 41 respectivamente.

Co-editora

- CARRETERO GARCIA, Silvia, GONZALEZ HERNANDO, José Miguel y Matías MARTINEZ ABEIJON, Catálogo de la exposición «La Edad Media de la Música», Valladolid: Caja España, 1998. ISBN: 84-87739-72-5.

Co-autora

- CARRETERO GARCIA, Silvia, GONZALEZ HERNANDO, José Miguel y Matías MARTINEZ ABEIJON, Guía para jóvenes de la exposición «La Edad Media de la Música» [material fotocopiado, 1998].

Notas al programa

- Redacción de diversas notas al programa de los ciclos «El Sonido Vivo» y «El Órgano en el Camino», de la Fundación Siglo (2001).

3.2. DIÁLOGO: Equipamiento cultural, centro de arte y pensamiento

Ponentes:

Víctor García de Gomar

Director artístico del Gran Teatre del Liceu

Víctor García de Gomar (Barcelona, 1975) es el director artístico del Gran Teatre del Liceu, cargo que ocupa desde septiembre de 2019.

Fascinado por la voz humana como instrumento, concluyó sus estudios superiores de canto (barítono) y piano en el Conservatori Superior del Liceu y participó en óperas representadas y recitales mientras también asistía a las clases magistrales de Magda Olivero, Joan Pons, Jaume Aragall y Dalton Baldwin, entre otros.

Esta atracción hacia la voz le llevó a cerrar los repartos para algunos importantes directores de orquesta en el Palau de la Música. Le han acompañado artistas de renombre como Sir John Eliot Gardiner, Cecilia Bartoli, Gustavo Dudamel, Juan Diego Flórez, Piotr Beczala, Philip Glass, René Jacobs, Marc Minkowski, John Adams o William Christie, entre muchos otros.

Consciente de que la gestión cultural contemporánea exige una doble vertiente, la artística y la gestora, en su biografía convergen la pasión por la música y la ópera, la mirada creativa más cercana a la realidad del artista y la integración de diversas disciplinas con la perspectiva de administración de un presupuesto, de herramientas de management y de coordinación de equipos, así como la solidez necesaria para la viabilidad de los proyectos culturales. Su formación se equilibra con estudios de derecho en la Universitat Pompeu Fabra, un posgrado de dirección y gestión de instituciones, empresas y plataformas culturales en la Universitat Pompeu Fabra (1999-2000), IESE (PDG 2015-2016), Kellogg School of Management (2018) y Harvard Business School (2019), y la sensibilidad más flexible y disruptiva que provee la necesaria imaginación de alguien que se proyecta y quiere proyectarse con la cultura.

Buscador de desafíos y retos profesionales estimulantes, su experiencia en el ámbito público y privado le ha permitido compaginar diferentes proyectos con una meritoria y reconocida contribución a la mejora de la entidad: el Palau de la Música Catalana, el Auditori de Girona, el Festival Nits de Clàssica de Girona, la Orquesta Barroca de Sevilla, el Servicio de Música de la Fundación “la Caixa” y docencia en varias universidades catalanas y la publicación de artículos y libro. Todos ellos, proyectos integrados de manera natural que se han acompasado y fundido con su pasión.

Antoni Pallès i Riera

Director del Departamento musical, educativo y social del Gran Teatre del Liceu.

Antoni Pallès i Riera forma parte del equipo de dirección del Gran Teatre de Liceu desde el año 2012, siendo el Director del Departamento Musical, Educativo y Social.

Licenciado en filología por la Universidad de Barcelona, cursó el Máster en Dirección Pública en ESADE y diversos cursos de posgrado en gestión cultural y pública. Simultáneamente desarrolló formación musical especialmente al entorno del canto. Estuvo muy implicado con entidades vinculadas al tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Asumió responsabilidades en la empresa privada y colaboró en labores docentes y de dirección educativa.

Participó en la creación de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), asumiendo, desde entonces, funciones gerenciales y de secretario de la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

Fue Director ejecutivo fundador de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, siendo actualmente secretario y coordinador de la Fundació Julià Carbonell.

Durante 18 años trabajó en la dirección de diferentes servicios públicos de ámbito municipal y comarcal, siendo gerente de dos Consells comarcals, director del Consorci de Residuos municipales y de una Empresa de gestión de agua de ámbito supramunicipal.

Fue vicepresidente de la Asociación Española de Jóvenes Orquestas (AEJO) y es miembro de la junta de la AEOS.

Jordina Oriols

Responsable del servicio educativo LiceuAprèn

Jordina Oriols es responsable del servicio educativo LiceuAprèn del Gran Teatre del Liceu desde 2019. Diplomada en magisterio por la Universidad Autónoma de Barcelona y con un Postgrado en didáctica de la música por la misma universidad, ha desarrollado su actividad profesional principal en el marco de la educación infantil y primaria como maestra especialista de música y también asumiendo responsabilidades de gestión y dirección.

En el ámbito de la educación musical ha sido profesora asociada del Departamento de didáctica de la música de la UAB, ha impartido cursos de formación para docentes y es autora de materiales educativos.

Ha estado vinculada al servicio educativo de L’Auditori de Barcelona, donde ha elaborado la propuesta pedagógica de algunos espectáculos y ha diseñado y desarrollado, junto con Assumpció Malagarriga, el programa de formación a familias.

Ha colaborado en los programas educativos de otros equipamientos culturales como el Museu de la Música o el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Moderadores: LiceuAprèn: Jordina Oriols y Antoni Pallès

3.3. DIÁLOGO: La tecnología en la creación artística

Ponentes:

Igor Cortadellas

Músico y creador audiovisual
www.igorstudio.com

Director de Igor Studio, un estudio creativo premiado en el que crean conceptos visuales inspiradores y efectivos, buscando la belleza y la sorpresa para conectar los seres humanos mediante aquello que más nos distingue: la capacidad de emocionarnos. En un recorrido de más de diez años han transitado desde la creación y dirección de una película en realidad virtual hasta la realización de campañas globales, pasando por numerosos proyectos en distintos formatos, siempre realizados con la complicidad y a la medida de las necesidades de las instituciones y artistas que nos han otorgado su confianza. Uno de sus trabajos más destacables es SYMPHONY, un proyecto itinerante para acercar la música de los grandes autores a todos los públicos.

Desde la producción ejecutiva de la Fundación La Caixa y la dirección creativa de Igor Studio, con la participación internacional de empresas de postproducción como Glasworks, Visualice (Live action) y The Production Club, Igor Cortadellas ha escrito y dirigido este proyecto que se presenta después de dos años de gestación.

Marisol López

Directora General de Innovación y Cultura Digital en el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Gestora cultural especializada en cultura digital. Desde julio está al cargo de la nueva Dirección General de Innovación y Cultura Digital en el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Anteriormente dirigió el Área de Cultura Digital en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales y fue responsable del Área de Promoción Internacional, responsable de la internacionalización de las empresas culturales. Desde la nueva dirección general trabajan con la innovación como eje transformador de la cultura y con la mirada puesta en crear vínculos entre cultura y tecnología, trabajar con las empresas digitales, ayudar a los sectores culturales para hacer el cambio digital y llevar todo este conocimiento a la ciudadanía.

Moderadora:

Núria Oller Castells

Directora del departamento de música y proyectos digitales de la Fundació La Caixa

Núria Oller Castells es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Paralelamente cursó estudios musicales en el Conservatorio Municipal de Música de Sabadell de solfeo, armonía, flauta travesera y piano. Posteriormente ha realizado diversos posgrados de gestión cultural, dirección de proyectos, dirección de equipos de trabajo y un máster en materia de inmigración en diferentes universidades y escuelas superiores como la UOC, EADA o la UIMP. Des del año 1989 trabaja en el campo de la gestión cultural, primero como coordinadora general de la Capella Reial de Catalunya y Le Concert des Nations de Jordi Savall y a partir de 1993 en el Departamento de Música de la Fundación “la Caixa” dónde ha sido responsable de diferentes Festivales y programaciones en los que destacan el Festival de Música Antigua y Festival de Músicas del Mundo, además de numerosos cursos y actividades familiares y pedagógicas. El año 2006 impulsó e implantó el proyecto Diversions por toda España y a partir de 2007 se hizo cargo del Departamento de Música de la Fundación “la Caixa”, desde dónde ha continuado desarrollando estos proyectos y el resto de actividades musicales de la entidad: Conciertos Participativos, Conciertos Familiares, Temporadas Musicales en CaixaForums, Conciertos Escolares, y proyectos digitales o de realidad virtual para la difusión de la música como: Symphony.

Desde octubre de 2020 es directora del Departamento de Música y Proyectos Digitales de la Fundación “la Caixa”.

Ha participado como ponente en diferentes jornadas sobre Gestión Cultural organizadas por el British Council, la Generalitat de Catalunya, Foro Cultura y Empresa, Fundación Contemporánea y la Fundación “la Caixa”.

3.4. DIÁLOGO: Del espectáculo a los procesos creativos y de participación

Ponentes:

Pep Montes

Periodista y gestor cultural
www.pepmontes.com

Nacido en Pineda de Mar en 1968, periodista por formación, gestor cultural por vocación, y consultor por decisión profesional. Es del Maresme y tiene devoción, pero Barcelona le ha seducido y es promiscuo cuando se trata de expresar pasiones por cualquier rincón de mundo. La cultura es su vida, la lectura y la escritura de sus espacios de placer, y la relación con personas y grupos su forma de estar en el mundo. Por todo ello, en el subtítulo de esta web dice que se dedica a la cultura, la juventud, la comunicación y la comunidad. Se podrían añadir más cosas, pero bien había que poner alguna en lo alto de la lista.

Tiene una licenciatura de Ciencias de la Comunicación y un máster en Gestión Cultural, ambas disciplinas que le han dado discurso y estilo, pero a las que ha tenido que añadir mucha práctica para ganarse la vida. Durante quince años dirigió con éxito una empresa de gestión cultural (Show, Proyectos y Gestión) que prestaba especial atención a los servicios a la juventud, fue gerente del Ateneu Barcelonès en los decisivos años de la revolución Bohigas, fue el primero director del CoNCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) cuando el recién nacido organismo todavía aspiraba a ser independiente y determinante para la vida cultural del país, y actualmente es gerente de l'Acellec (Asociación Catalana de Empresas del Ocio,

I Educación y la Cultura), una singular asociación patronal que aspira a hacer posible y visible el encaje entre la cultura, la educación y el ocio.

Trabajó como redactor de temas políticos y sociales en El Punt durante un par de años, justo antes de formar parte del consejo editorial de la edición del Maresme del mismo diario y convertirse en articulista de opinión de largo recorrido. Ha dirigido, coordinado o colaborado con diversas publicaciones de ámbito local, ha escrito numerosos artículos de reflexión o investigación sobre cultura y dinamización juvenil y ha publicado un par de libros sobre políticas de juventud.

Ha sido miembro de una asociación gigantesca, de un grupo scout, de un grupo de diablos, de organizaciones juveniles que querían hacer la revolución, de alguna ONG modesta, de asociaciones de vecinos, presidente del AMPA de la escuela de sus hijos, presidente fundador de la Asociación Catalana de Profesionales de las Políticas de Juventud (AcPpJ) y miembro de la junta directiva de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña (APGCC). También se asoma en media docena más de entidades asociativas.

Coordinó un posgrado sobre políticas de juventud durante seis años y en la actualidad colabora como formador en cursos de gestión cultural, animación sociocultural, gestión asociativa y políticas de juventud.

Además de su trabajo estable, que le proporciona una nómina digna pero modesta, participa en proyectos profesionales para impulsar las políticas de juventud y trabaja y colabora como free lance para empresas, asociaciones y administraciones en tantos proyectos culturales como puede.

Angélica Sátiro

Pedagoga e investigadora en el ámbito de la creatividad.

www.lacasacreativa.net

www.creamundos.net

www.octaedro.com/noria

www.angelicasatiro.net

Angélica Sátiro es consultora, escritora, educadora, facilitadora de la creatividad y experta internacional en el tema, asesorando proyectos con ministerios, ayuntamientos, universidades, fundaciones, centros culturales, centros de formación de profesorado, escuelas, museos y demás entidades relacionadas con las temáticas de sus especialidades. Sus obras están en español, catalán, gallego, italiano, portugués e inglés, acumulando más de 400 publicaciones entre libros y artículos. Trabaja en educación y cultura desde los años 80, realizando actividades en ciudades de diversos países de Europa, América Latina y África.

Es doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona (España) con la tesis sobre el concepto ciudadanía creativa. Tiene un máster en Creatividad Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela (España) con una tesis que une la ética y la creatividad. Se formó en filosofía para Niños en la Universidad Estatal de Montclair en New Jersey (USA). En Brasil ha realizado estudios de posgrado en Temas Filosóficos en la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais), posgrado en Pedagogía Empresarial y licenciatura en Pedagogía en la UEMG (Universidad Estatal de Minas Gerais). Además de esta formación académica cuenta con diferentes cursos libres en diversas áreas artísticas y creativas, con una formación específica en el campo teatral.

Es directora de la Casa Creativa, una consultoría para el desarrollo del pensamiento creativo. Es presidenta de la asociación Creamundos BCN, que se dedica a la creatividad social y a proyectos de ciudadanía creativa.

Moderador:

Mikel Cañada

Vicepresidente de ROCE

Mikel Cañada, nacido en Bilbao en 1962, ha sido fundador y director de la Escuela de Música Daute-Isla Baja en Tenerife, jefe de estudios y director técnico de Musikene (centro superior de música del País Vasco), asesor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y fundador de Mecenartis S.L.

Titulado superior de Música realizó así mismo el Máster Universitario “La animación en los Conciertos Didácticos” (1999-2000) en la Universidad de Granada, máster que supuso el punto de partida de una actividad profesional centrada en la investigación y práctica sobre los diferentes recursos y metodologías que faciliten una mediación eficaz entre la música en vivo de calidad y diferentes sectores de la sociedad que, por diferentes motivos, no han tenido acceso a ella.

Desde 2006 coordina el Departamento Educativo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, desde el que ha liderado diferentes proyectos y acciones encaminadas a acercar la música al colectivo de personas con discapacidad, a través de la

Federación Vasca de Asociaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.

Es creador del proyecto Mosaico de Sonidos en el que 140 músicos de catorce sinfónicas trabajan con 300 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en un programa impulsado por la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, la Fundación BBVA y Plena inclusión.

Actualmente es profesor de Laboratorio de Proyectos del innovador Máster en Mediación, Gestión y Difusión Musical de Muiskene (Centro Superior de Música del País Vasco).

Mikel Cañada es vicepresidente de ROCE en representación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

3.5. DIÁLOGO: Creación artística: Belleza, emoción y transformación

Ponentes:

Begoña Román

**Doctora en filosofía. Presidenta del
Comité de Ética de Servicios
Sociales de Catalunya y vocal del
Comité de Bioética de Catalunya**

Begoña Román Maestre es profesora agregada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo consolidado de investigación de la Generalitat de Catalunya “Aporía: Filosofía contemporánea, Ética y Política”. Preside el Comité de Ética de Servicios Sociales de Catalunya. Es vocal del Comité de Bioética de Catalunya, del Comité por la integridad en la investigación de Catalunya y del Comité de ética asistencial del Hospital clínico de Barcelona. Su ámbito de especialización es la Bioética y la ética aplicada a entornos profesionales y organizativos.

Ha publicado 60 artículos en revistas especializadas. Entre sus libros cabe destacar:

Román, B, 2016: Ética de los servicios sociales, Barcelona, Herder Editorial.

Esteban, F y Román, B. 2106: ¿Quo vadis, Universidad?, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.

Paco Azorín

Director de escena y creador artístico

www.pacoazorin.com

Estudió escenografía y dirección de escena en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha realizado más de ciento cincuenta escenarios para opera, teatro y musicales. En España, trabaja principalmente en teatros y festivales públicos, tales como el Centro Dramático Nacional, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Lliure, el Teatro Español, el Teatre Nacional de Catalunya y el Festival Barcelona Grec, entre otros.

Como director de escena, en 2003 creó y dirigió el Festival Santa Susana Shakespeare, donde en 2007 dirigió el estreno mundial de un texto todavía inédito: “HAMLET: THE DAY OF THE MURDERERS”, de Bernard-Marie Koltès.

Dirige opera, zarzuela y theater. Entre los títulos más destacables podemos mencionar «LA TRAVIATA», de G. Verdi (Festival Castell Peralada 2019), «SAMSON ET DALILA», de C. Saint-Saëns (Festival de Mérida y Teatro de la Maestranza 2019), «MARUXA», de Amadeo Vives (Teatro de la Zarzuela), «MARÍA MOLINER», de Antoni Parera Fons (Teatro de la Zarzuela), «DON GIOVANNI», de W.A. Mozart (Teatro Comunale, Sassari, Italia). «OTELLO», de G. Verdi (Festival Castell de Peralada 2015). «SALOMÉ», de Richard Strauss (Festival de Mérida). “UNA VOCE IN OFF”, de Xavier Montsalvatge (Gran Teatre del Liceu). «LA VOIX HUMAINE», de Francis Poulenc

(Teatros del Canal y Gran Teatre del Liceu). «TOSCA» de Giacomo Puccini (Gran Teatre del Liceu y Teatro de la Maestranza). «JULIO CÉSAR», de William Shakespeare (Festival de Teatro Clásico de Mérida, Teatro Circo Murcia y Metaproducciones). «CON LOS PIES EN LA LUNA», una ópera documental de Antoni Parera Fons (Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid y Teatro de la Maestranza).

Como diseñador escénico, habitualmente trabaja con los directores Lluís Pasqual (“La casa de Bernarda Alba”, “Hamlet”, “La Tempestad”, “Quitt”...) y Carme Portaceli (“Ricardo II”, “Ante la retirement”, “Lear”, “Prometheus”, “La nostra class”...). También ha trabajado con Mario Gas, Francisco Negrín, Helena Pimenta, Sergi Belbel, Víctor Ullate, Ernesto Caballero y Miguel del Arco.

Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Crítica Serra d’Or Critics 2004, Armchair 2004, Premio Josep Solbes 2005 de la Generalitat Valenciana a la mejor iluminación y escenografía por “Chicken soup with barley”, el Premio de Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana a la mejor escenografía en 2008 por “Los enredos de Scapin”, Premio Butaca en 2009 y Premio de la Asociación de Directores Escénicos (ADE), ambos por “La casa de Bernarda Alba”, producida por el Teatre Nacional de Catalunya y el Teatro Español de Madrid, así como el premio Ceres al mejor diseñador escénico en 2013 y el premio Cerino en 2018.

Las críticas han resaltado su interesante contribución estética, así como la variedad de géneros y formatos por los que ha logrado trazar una clara línea personal.

Es profesor en la Academia Española de Artes Escénicas.

3.6. Taller práctico

Taller de canto:

Buia Reixach i Feixes

Directora de Coros

Manlleu. Des de 2020 col·labora amb el *Gran Teatre del Liceu* en el projecte educatiu *El Monstre al laberint*, en el marc del departament *LiceuAprèn*, com a coordinadora de les coros participants i formadora de professorat.

Buia Reixach i Feixes (Torelló, 1975), comença els seus estudis musicals als 6 anys, a l'Escola de Música de Torelló. Realitza estudis de Cant amb Cori Casanova, Myriam Alió i Dolors Aldea, amb qui acaba el Grau Superior de Cant. Va ser membre de formacions professionals com *La Xantria* (dir. Pere Lluís Biosca) i la *Capella de Música de Santa Maria del Mar*. No obstant això, Reixach sempre alternava la seva carrera com a cantant amb la pràctica de la direcció coral i la formació en aquest camp que, amb el pas del temps, es va convertir en la seva professió.

Dirigí, en els seus inicis, les corals de la petita ciutat on vivia (*Coral Infants Alegres i Coral Cervià*), i el 2001 fundà *Nàïades – Cor de Noies*, formació coral femenina. També va ser directora i fundadora del cor *Serpencanta* i el cor masculí *Cord'Homes d'Osona*.

Des de 2007 és directora titular del *Cor de Noies l'Orfeó Català*, al Palau de la Música Catalana. També és directora artística del projecte *Cantem Junts*, que reuneix biennalment 800 nens i nenes en un concert, i és directora del departament de cant coral a l'*Escola de Música de*

3.7. Relatores expertos en el ámbito educativo

Jaume Cella Ollé. Barcelona 1949

Ha trabajado de maestro en diversas escuelas de educación infantil y primaria y de la antigua EGB. Ha sido director durante más de 30 años.

Ha escrito unas setenta novelas dirigidas, de manera especial, al público infantil y juvenil -algunas premiadas en diferentes certámenes- y libros sobre su experiencia docente, algunos de ellos con su amigo Juli Palou. Juntos recibieron el premio Rosa Sensat de pedagogía por su libro “Con voz de maestro”. Ha sido formador de maestros y colabora con artículos en diferentes publicaciones. Con Juli Palou escriben quincenalmente una columna en la sección “Criatures”, del diario Ara. Es miembro de la Asociación de Maestros Rosa Sensat, de la federación de MRPS de Catalunya y del Consell Escolar de Catalunya.

Jaume Cella Ollé

Maestro y escritor. Creu de Sant Jordi 2008

Juli Palou - Universitat de Barcelona Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica Coordinador del màster Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura Grup de recerca PLURAL.

Licenciado en Filosofía y Letras y Filología. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ejerció un buen número de años como maestro. Actualmente es profesor titular de la UB. Ha publicado varios libros y artículos sobre la educación con su compañero Jaume Cella. Forma parte del grupo de investigación Plurilingüismo y Aprendizaje de Lenguas (PLURAL) y del grupo de investigación consolidado LLETRA. Colabora quincenalmente en el apartado Criatures del diario Ara.

Juli Palou

Doctor en filosofía y ciencias de la educación

3.8. Comunicaciones

3.8.1. Diálogo: La tecnología en la creación artística

Orquesta y Coro Nacionales de España: “Tecnología, contenidos digitales y participación”

Juanjo Grande

La OCNE

www.juanjogrande.com

Juanjo Grande desarrolla una intensa carrera como director musical y creativo. Su objetivo consiste en inspirar a las personas a través de la música para crear un mundo más conectado donde cada persona pueda aportar algo único y diferente. Para ello lidera innovadores proyectos artísticos, conciertos participativos y materiales pedagógicos para todas las edades y personas. Crear con y para las personas para que puedan disfrutar del placer de crear e interpretar música. Versátil como director de orquesta (University of York), pedagogo (UAB), musicólogo (Universidad de La Rioja) e intérprete desarrolla una especial sensibilidad y estilo de trabajo que le permite intervenir con cualquier tipo de colectivo trascendiendo cualquier barrera musical, social o de edad.

Mantiene una estrecha vinculación con la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) donde ha creado y dirigido programas educativos y sociales que persiguen la búsqueda de nuevas vías de interacción entre el compositor, el público y el intérprete.

Trabaja regularmente en la formación de educadores, músicos y profesores de música, (JONDE, ESMUC, Conservatori Superior del Liceu), ofreciendo recursos y estrategias que se pueden aplicar en diferentes contextos creativos. También ejerce de consultor en temas de educación musical con especial dedicación a las

orquestas sinfónicas y proyectos artísticos de impacto social.

Su reciente actividad se centra en el ámbito la música y la inclusión social participando como ponente en el II Encuentro De Arte y Discapacidad 2021 organizado por Capaz Perú y la presentación del proyecto realizado con personas con discapacidad Las Ciudades Invisibles en las XIII Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas organizadas por el INAEM.

Liceu Barcelona: “LiceuApropa”

Irene Calvís

Responsable de LiceuApropa

Irene Calvís es responsable del programa social LiceuApropa desde 2014.

Gestión de servicios, actividades y ventajas del programa social como Ópera al alcance, Apropa Cultura en el Liceu, Funciones amigas, Servicios de Accesibilidad como AD’s o Lectura Fácil, Visitas Toca Liceu.

Responsable en el Liceu de la línea de procesos artísticos comunitarios Opera Prima y del proyecto europeo asociado TRACTION.

Trayectoria profesional en el Gran Teatre del Liceu desde el año 2002, en departamentos como Eventos, Mecenazgo o Relaciones Públicas y Protocolo.

Anteriormente, experiencia profesional en el mundo de la producción teatral y la gestión cultural.

3.8.2. Diálogo: Creación artística: belleza, emoción y transformación

Pasadas las 4: “Route 6.6”

Belén Otxotorena

Directora de Pasadas las 4

Actriz, narradora y creadora de proyectos músico-teatrales tanto para público escolar y familiar como adulto, realiza estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona y de Arte Dramático en la Escuela Navarra de Teatro. Como actriz, ha trabajado con numerosas compañías tanto en el campo de la interpretación como en el de la dramaturgia o la dirección: La casa de Bernarda Alba, El avaro, Más allá, más acá, Luces de Bohemia...

Es coautora y escritora de cuentos, guías didácticas y guiones musicales para alumnado de todos los niveles educativos y ha escrito varios relatos musicales para adultos como Noche de akelarre, Viaje por Europa en Cuarteto o La leyenda de Sarasate.

Como profesora de Dramatización, ha trabajado en la dirección escénica de diferentes proyectos educativos y ha dirigido proyectos músico-teatrales con escolares desde los 3 hasta los 17 años entre los que destacan El pequeño deshollinador de Benjamin Britten (2017) o Cuando Oquidea perdió la R, (2019) producidos por el Instituto Diego Echavarría de Medellín.

Como narradora, escritora o actriz, participó desde 1997 hasta 2012 en el programa Música en Acción del Gobierno de Navarra y colabora tanto con agrupaciones de

cámara como con orquestas nacionales e internacionales. Desde 2002, trabaja en el programa infantil Cuentos de risa con Luisa y Marisa, diseñado por Pasadas las 4, su compañía teatral desde 1994. Con dicha agrupación, ha realizado espectáculos músico-teatrales de gran acogida nacional e internacional como Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés, Juegos de niños, Vicentillo, ¡valiente sastrecillo!, ROUTE 6.6 o su espectáculo musical para bebés Ploc, ploc... PLIK!, encargo de la OSE, con el que ganaron la Convocatoria ESTÍMULOS (2016) del Ministerio de Cultura de Colombia.

Ha participado en el Festival Internacional de Cuentaría ¡Viva la palabra viva! de Neiva, el Festival de Música Religiosa de Popayán, el Festival Internacional de Piano de Bucaramanga, la programación del prestigioso Teatro Mayor de Bogotá y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con El burlador sin sardina.

Desde 2010, trabaja en el programa de conciertos educativos que organiza el Teatro Metropolitano de Medellín y ha participado en la programación de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Iberacademy, Orquesta Filarmónica de Medellín o la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Sus últimos trabajos son El secreto del viento azul, encargo de la OCNE (2015), Elmer, los colores de un sueño, coproducido con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (2016), Estela sefardí, encargo de la Semana de Música Antigua de Estella (2018), ESPEJOS, con Quantum Ensemble, encargo del Auditorio de Tenerife (2019), Leonora y los sesenta granos de café, encargo del Festival Internacional de Piano de Bucaramanga (2020) y Kua-kua... Kuarist!, encargo de NAK Festival 2021.

Palau de la Música Catalana: “Twinkle twinkle baby’s star”

Gemma Canadell

**Directora del Servicio Educativo
del Palau de la Música Catalana**

Título superior en Promoción y gestión musical en el ESMUC, Licenciada en Historia y ciencias de la música por la UAB, máster en didáctica de la música a la UAB, Diploma en Educación musical en la UB y Diplomada en piano en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona.

Desde el 2012 dirige el Servicio Educativo del Palau de la Música. Es miembro asesora del programa educativo *Anem al Teatre* de la Diputación de Barcelona des del 2007 y también forma parte de la comisión asesora de espectáculos familiares de la Generalitat de Catalunya. Ha trabajado en diversas instituciones y proyectos culturales especializados en música y ha combinado la gestión cultural con la docencia o investigación educativa en escuelas de música, educación secundaria, universidad, formación permanente de profesorado, bibliotecas públicas, etc.

Ha participado en la edición de diferentes publicaciones educativas como el libro CD *Big Bang Beethoven*, colección concerts familiars al Palau, el DVD *Guia de Orquestra* de L’Auditori Educa y ha realizado diferentes audiovisuales de conciertos o talleres educativos.

3.9. Socios de ROCE

- L'Auditori
- Fundación Baluarte - Orquesta Sinfónica de Navarra
- Euskadiko Orkestra
- Ayuntamiento de Gijón/Xixón - Fundación Municipal de Cultura
- Orquesta Sinfónica de Bilbao
- Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- Orquesta Sinfónica de Tenerife
- Palau de la Música Catalana
- Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía - Abecedaria
- Auditorio Miguel Delibes - Orquesta Sinfónica de Castilla y León
- Auditorio de Tenerife
- Fundación La Caixa
- Orquesta y Coro Nacionales de España
- Instituto Valenciano de Cultura
- Gran Teatre del Liceu
- Centro Nacional de Difusión Musical
- Orquesta de València
- Banda Municipal de Vitoria - Gasteiz

Página web: www.rocemusica.org

Contacto: info@rocemusica.org

4. Informe de la temática

4.1. Dialogo. Equipamiento cultural, centro de arte y pensamiento

Víctor García de Gomar, Director Artístico del Gran Teatre del Liceu

Antoni Pallès, Director del Departamento musical, educativo y social del Gran Teatre del Liceu

Jordina Oriols, Responsable del Servicio Educativo LiceuAprèn

Victor García de Gomar, director Artístico del Gran Teatre del Liceu, presenta los equipamientos culturales como escuelas de arte difusoras de la innovación educativa, teniendo que garantizar los derechos de las ofertas culturales.

El Liceu se quiere vincular al concepto de equipamiento cultural de la Florencia del 1600 y estudiar las diferentes propuestas escénicas de la actualidad: guerras, migraciones, relaciones de poder, etc. De esta forma, cada temporada se elige un “sujeto” a través del cual se vertebra toda la temporada.

Desde el Liceu se siente la necesidad de tener un teatro para mostrar, pensar, diseñar y hacer.

Cuando se estructura la programación infantil y juvenil, se piensa en el espacio y en la práctica educativa como experiencia de continuidad, no como un hecho aislado.

Antoni Pallés y Jordina Oriols dan a conocer los tres ámbitos de la programación del LiceuAprèn:

Ámbito infantil y juvenil

Ámbito interpretativo

Ámbito de colaboración institucional

Desde LiceuAprèn no sólo se plantea el espectáculo como “distracción”; se invita además a que los espectadores creen. Se parte de una selección operística muy conocida y de un lenguaje plástico y visual de calidad de forma que la “experiencia artística” sea muy cuidada y bella. Los valores y la forma de ese espectáculo tienen que ser compartidos con la dirección de la programación artística. Además, el LiceuAprèn propone a través de sus propuestas, la oportunidad para construir, emocionar y formar. Por ese motivo, las propuestas educativas conllevan un proceso de formación para los profesores y para los niños.

4.2. Dialogo. La tecnología en la creación artística

Igor Cortadellas, Músico y creador audiovisual

Marisol López, Directora General de Innovación y Cultura Digital del departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Nuria Oller, responsable de Proyectos Digitales de la Fundació La Caixa

Las nuevas tecnologías nos aportan crear nuevos formatos y nos hacen plantearnos:

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Por qué?

¿Qué queremos comunicar y que herramientas queremos para hacerlo?

Igor Cortadellas habla de la búsqueda de un lenguaje nuevo y vivencial, sin ignorar nuestro tiempo.

4.3. Dialogo. Del espectáculo a los procesos creativos y de participación

Pep Montes, periodista y gestor cultural (Cultura y Jóvenes)

Angélica Sátiro, Pedagoga e Investigadora en el ámbito de la creatividad

Moderador, Mikel Cañada, Vicepresidente de ROCE.

Irene Calvis, presidenta de Liceu Apropa presenta el proyecto “La gata perdida” como ópera participativa con los habitantes del barrio del Raval.

Desde el Liceu Apropa se plantea una estrategia de comunicación con el vecino barrio del Raval y un plan de acción con la Escola de Massana, el Centro Ocupacional, una artista y una pedagoga.

De esa manera se inicia un proceso creativo en el que se diseñan carteles para el programa, y postales que se distribuyen por todo el barrio.

Los estudiantes tienen acceso al libreto y empiezan a trabajar en la dramaturgia. Así empiezan a fotografiar casas del barrio bajo las pautas de los diseños.

4.3.1. El compás del espectáculo en el pentagrama socioeducativo ¹ Angélica Sátiro

LA ANALOGÍA CON EL COMPÁS

Como tengo un tiempo de discurso, me pareció interesante hacer una analogía con el compás, que está compuesto por unidades de tiempo. La música se percibe en el tiempo. El sonido ocupa tiempo, las ideas compartidas ocupan tiempo y su duración dependerá de nuestros propósitos. De ahí el título: **El compás del espectáculo en el pentagrama socioeducativo.**

1. El compás 2/4 – Las oportunidades socioeducativas más allá de la sociedad del espectáculo y del entretenimiento

“Toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una representación.” El autor de esta frase es Guy Debord, que fundó la revista y el movimiento de vanguardia artística *Internacional Situacionista* (1957 – 1972). Para él, hemos dejado de relacionarnos como realidades para hacerlo como representación de estas, resultando más o menos atractivas para los demás. Para pensar en las oportunidades socioeducativas de los espectáculos, es importante considerar lo que este autor desarrolló en su libro *La sociedad del espectáculo*. Hacerlo ayuda a entender parte del público infantojuvenil desde un aspecto contemporáneo. El aparecer en las redes sociales está más valorado que el ser quienes son, independientemente de lo que aparentan. Es como si los avatares virtuales fueran más interesantes que las propias personas. El poder abstracto del espectáculo aleja los sujetos de su existencia concreta y de la libertad de crearse a sí mismo frente a una obra de arte. Esta situación es una gran oportunidad socioeducativa, con importantes consecuencias ético-estéticas. El espectáculo es una ocasión para acercar a las personas a su vida concreta, estimulándolas a crearse y a recrearse a sí mismas a partir de este encuentro.

Tratar el espectáculo como una oportunidad socioeducativa creativa es ir más allá de la cultura del entretenimiento como mercancía a ser consumida. Entender la cultura como objeto de consumo, hace que las vidas de las personas también se convierta en producto, quitando su sentido más profundo. Con el afán de superar esta circunstancia, seguimos con Guy Debord: *“En arte ya no es necesario hacer una cuenta del pasado de sensaciones. Puede convertirse en la organización directa de sensaciones más evolucionadas. Se trata de una cuestión de producir nosotros mismos, no las cosas que nos esclavizan.”* Interpreto esta frase como una posibilidad para tratar la propia vida como obra de arte frente a un espectáculo. Es decir, no sólo consumir cultura al ver un espectáculo. Si no tratar el estilo de vida espectacular como un acontecimiento creativo, activo, proactivo, participativo. Esto implica separar el aspecto consumista del artístico creativo, superando la sociedad del espectáculo como un mal de nuestro tiempo, que adultera el conocimiento de sí y del mundo. También implica considerar el carácter creativo de una pedagogía que llamo de atrevida². *¿Cuáles son los resultados creativos de esta pedagogía? ¿Hay que focalizarse solamente en los resultados o es importante considerar los procesos implicados? ¿Cómo el*

¹ Texto de soporte a la participación en el Diálogo *Del espectáculo a los procesos creativos y de participación* - XII Encuentro Roce (Red de organizadores de conciertos educativos y sociales) con la temática *Los espectáculos como oportunidad educativa*.

² Actualmente está en proceso de edición el libro *Pedagogía atrevida*, que configura mis recientes reflexiones y propuestas que unen educación y creatividad.

espectáculo musical puede colaborar a que las personas traten sus propias vidas como obra de arte y la sociedad como un proyecto creativo? Con estas indagaciones cerramos nuestra marcha introductoria y pasamos al vals del desarrollo de los planteamientos pedagógicos.

2. El compás 3/4 - Los procesos creativos y de participación en el *metaespectáculo*

¿A qué llamo *metaespectáculo*?

En su origen etimológico, la palabra *meta* tiene varios significados, *después, al lado de, junto a, con, entre, más allá*. En este texto, el prefijo *meta* aparece para enunciar aquello que está al lado del espectáculo, con él y más allá de él. Utilizo la palabra ***metaespectáculo*** para hablar de la **duración** de la función artística como un flujo educativo, que empieza antes del espectáculo y perdura después de él. Los procesos creativos implicados en un espectáculo es una sucesión de estados vitales que pueden ser estimulados por parte de todos los involucrados: artistas, técnicos, público, funcionarios de los equipamientos culturales, etc. Estoy de acuerdo con Bergson, que afirma en su libro *La evolución creadora*: “*Cuanto más profundicemos en la naturaleza del tiempo, mejor comprenderemos que duración significa invención, creación de formas, elaboración continua de lo absolutamente nuevo.*” La pedagogía atrevida es persistencia en el tiempo, duración del espectáculo más allá de su performance. Es un enfoque que entiende la educación como un macro proceso creativo.

La duración del proceso creativo de los ***metaespectáculos*** varía según el ámbito educativo al que se relacione:

Educación formal – intencionada, planificada y reglada, dentro del ámbito de la escolaridad obligatoria. Es controlada según el sistema educativo de cada país, comunidad autónoma, ciudad. Los espectáculos pueden estar vinculados a contenidos trabajados en las escuelas. Pero también pueden configurarse como recursos pedagógicos para tratar temas (científicos, históricos, lingüísticos, artísticos, filosóficos, etc.) relacionados con el contenido de la obra artística. Por esto, un espectáculo puede ser objeto de meses de trabajo educativo en las aulas. Incluso puede ser el eje de algún proyecto interdisciplinar, si la escuela trabaja con esta metodología.

Educación no formal - Intencionada, planificada, fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria, este tipo de educación es extraescolar, flexible, opcional, complementaria. También puede interactuar con los espectáculos como contenidos y/o recursos para trabajar otros contenidos, la educación ofrecida por asociaciones, museos, equipamientos culturales, centros cívicos, organizaciones encargadas del tiempo libre. Un espectáculo musical puede ir conectado a una exposición de artes visuales y plásticas en un museo de la ciudad y/o a un espectáculo de danza, teatro, circo, etc. Centros culturales, bibliotecas y/o centros cívicos del entorno, pueden llevar una programación de talleres, conferencias, charlas, diálogos y cursos que se conectan al espectáculo. Las posibilidades son variadas, es cuestión de visión, encuentro, diálogo, de tener la educación y el desarrollo de la creatividad social como un eje troncal.

Educación informal – es casual, sin planificación, está presente en la cotidianidad del día a día, en las relaciones sociales, en las calles. La ciudad educa, todos educan a todos y son educados por todos, principalmente cuando son sujetos activos. ¿Cómo puede ocurrir el ***metaespectáculo*** en este ámbito? ¿Hay alguna actividad que podríamos realizar en la calle antes, durante o después del espectáculo? Si es que sí, ¿a cuál intención educativa y creativa corresponde esta actividad? ¿El espectáculo podría estar conectado a alguna manifestación de arte urbano? ¿De qué manera? ¿El patrimonio público de la ciudad podría ser incluido en las actividades educativas relacionadas con el espectáculo? ¿La comunicación audiovisual de la programación de los espectáculos educa? ¿De qué manera? ¿Podrían convertirse de manera intencionada en piezas de educación cultural más allá del marketing?, etc.

En cualquier caso, el ***metaespectáculo*** ocurre antes, durante y después de la realización de la performance artística. Es decir, lo que llamo ***metaespectáculo*** es un proceso creativo, que dura en el tiempo socioeducativo, más allá del encuentro cultural. Por esto, a continuación, sigo con las reflexiones y presento posibilidades que, espero, sean inspiradoras.

El metaespectáculo antes de la performance

Vamos a explorar dos posibilidades, antes de programar y antes de un espectáculo concreto.

ANTES DE PROGRAMAR LOS ESPECTÁCULOS

La **motivación intrínseca** es una de las características de estar inmerso en un proceso creativo. Ella surge cuando hay interés por la actividad. Y es tan potente, que las personas suelen perder la noción del tiempo cronometrado. Por esto, antes de programar la oferta cultural y los espectáculos, es importante SALIR AL ENCUENTRO DEL PÚBLICO. No solamente para ofrecer estilos artísticos conocidos y de su gusto, sino para comprenderlo mejor, **entender su sensibilidad**, sus modos de ser, de estar, de actuar y de pensar. Es decir, para **mapear su interés**, descubrir cómo se puede motivarlo a ampliar sus fronteras culturales y creativas, más allá de sus gustos iniciales. Por esto, es importante preguntarnos: *¿Cuáles son los mundos de quienes nos escuchan? ¿Cuáles son sus paisajes sonoros? ¿Lo que les ofrecemos es relevante? ¿Es relevante para quién? ¿Cómo sabemos que es relevante? ¿Por qué es relevante?* Relevante es algo que:

- proporciona conocimiento nuevo (más allá de una mera información)
- aporta sentido a la vida de los involucrados
- marca la diferencia

Si queremos que el público esté motivado intrínsecamente e interesado en lo que ofertamos, habrá que preguntarse: *¿Por qué se hace esta programación, en este momento, para este público?, ¿Para cuál finalidad creativa, educativa, social, se oferta esta programación?, ¿Cómo se manifiesta el carácter creativo, educativo y social en la programación y en las actividades que serán realizadas?* Esto implica no solamente preguntarnos sobre el *¿qué programamos?* La exploración pedagógica creativa nos amplía las preguntas. Desarrollar la creatividad a partir de los espectáculos implica que es necesario saber **tocar la fibra sensible** del público y de quienes están involucrados en la realización del espectáculo, artistas, gestores culturales, funcionarios, técnicos, personas del entorno, etc. **Toda la comunidad merece ser estimulada creativamente**, esto amplía el impacto de la performance artística. Por ejemplo, podemos preguntarnos *¿En qué una ópera educa a un funcionario de la limpieza del teatro?* Muchas son las fronteras visibles e invisibles para el acceso a la oferta de espectáculos, dentro y fuera del equipamiento cultural. *¿Quiénes se sienten en casa en nuestros espacios de concierto? ¿Por qué esto es relevante para crear?* - son otras preguntas importantes para proponer nuevas prácticas, modelos, usos, formatos, expresiones, objetivos cuando se programa una oferta cultural.

Además, también hay que preguntarse *¿Queremos llegar a nuevos públicos?* Y si la respuesta es positiva, empezará todo un viaje creativo por parte de los gestores y programadores culturales. Habrá que **ser forasteros en nuevos contextos**, descubrir sus paisajes sonoros, **abrazar la incomodidad y la riqueza** de este mundo de sonidos diferentes. Desde la perspectiva de la creatividad, **las diferencias son riquezas**. Y desde la perspectiva socioeducativa, esta es una de las maneras de celebrar que todos los involucrados aprenden creativamente.

ANTES DE REALIZAR UN ESPECTÁCULO CONCRETO

Las oportunidades creativas y educativas de los espectáculos nos indagan: *¿Cuál es la relevancia cultural de un espectáculo musical concreto? ¿Rompe algún paradigma? ¿Es inquietante? ¿Provoca asombro y curiosidad? ¿Saca al público de su zona de confort? ¿Qué tipo de transformación provocamos?* Aprender de verdad es transformar y transformarse... Además, son principios de una pedagogía creativa, el asombro, la curiosidad/inquietud, la motivación intrínseca, la salida de la zona de confort. Hacerse este tipo de preguntas y ser consecuente con las respuestas ayudará a proponer actividades creativas dentro del **metaespectáculo**, para los diferentes ámbitos de la educación formal, informal y no formal. *¿Cuál es*

el trabajo pedagógico de fondo? Tocar sentidos, significados, relaciones, estimular el pensamiento creativo, sensibilizar el desarrollo de liderazgos inventivos para acciones transformadoras en el entorno social. La oferta cultural necesita configurarse como un **ambiente seguro** para que los involucrados puedan arriesgarse y atreverse a crear antes y después del acontecimiento artístico.

Desde la perspectiva sistémica de la pedagogía atrevida, hay que considerar cuatro elementos como creativos: **el ambiente, la persona, los procesos y los resultados**. Estos elementos pueden estructurarse como ejes organizadores de actividades previas al espectáculo. Es posible explorar lúdicamente las potencias:

- del **ambiente** de la creación de la obra y del ambiente donde están los participantes/asistentes/público.
- de la **persona** que creó la obra y su relación con las personas que la van a disfrutar.
- del **proceso** creativo de la obra y su relación con los posibles procesos creativos relacionados con el espectáculo.
- del espectáculo como un **resultado** creativo, que puede estimular el surgimiento de otros resultados.

Asistir un espectáculo después de pasar por una **experiencia creativa y lúdica**, es muy diferente de llegar a él sin trabajo previo o solamente con una información contextual/histórica. Cuando se pasa por una experiencia creativa sistémica, se amplía la capacidad de aprendizaje temática, pero también procedimental, a través del desarrollo de habilidades, competencias, actitudes, etc. Una cosa es cierta, la educación realizada a partir de espectáculos puede desarrollar las *soft skills* (habilidades blandas), muy deseadas actualmente: escucha activa, resiliencia, pensamiento crítico, compromiso, flexibilidad, trabajo en grupo, comunicación, empatía, mentalidad de crecimiento (disposición para nuevos retos futuros), aprendizaje constante e independiente, creatividad, toma de decisiones, habilidades digitales, etc. Y, esto puede ocurrir tanto en el ámbito formal, como en el no formal e informal de la educación. Todo dependerá de cómo se plantea este desarrollo. Enfocar el **metaespectáculo** como un proceso creativo de cocreación/creación colectiva es una manera de favorecer que esto pase. Esta cocreación puede empezar antes y concluirse después del espectáculo.

DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO

La escucha (literal y metafórica) es seguramente una de las potencias creativas de un espectáculo musical. Aprender a escuchar en profundidad amplía la capacidad creativa de los aprendices y la inteligencia colectiva de los grupos humanos. Es fundamental, generar estímulos para que el público realice una escucha **sensorial, evocativa/afectiva, cognitiva, social**. Este tipo de escucha activa es profunda y amplia, desarrolla diferentes partes de la mente y del cerebro de las personas. Además, es una escucha necesaria para realizar creaciones colectivas, innovaciones sociales, ser ciudadanos creativos, participar y vivir en democracia. Algunas indicaciones y preguntas para explorar y estimular este tipo de escucha pueden estar en el programa impreso o digital, en la entrada del equipamiento cultural donde se realiza el concierto, a través del servicio de megafonía, en los mensajes del personal de sala, en las sillas, en el suelo, junto a las luces marcadoras de posición, en los lavabos, en una app desarrollada para esta finalidad, etc.

Para estimular a la **escucha sensorial** se puede preguntar *¿Cómo capto la vibración sonora? ¿Con qué parte de mi cuerpo vibran los diferentes momentos musicales? ¿Cómo percibo los silencios, las pausas, la respiración, la expresión, la interpretación?* Las puertas del desarrollo creativo de las personas están instaladas en su percepción. Por esto, explorar la música plurisensorialmente es considerar el espectáculo como una potente experiencia corporal y mental.

Para estimular a la **escucha afectiva/evocativa** se puede preguntar *¿Esta música despierta qué tipo de emociones? ¿Ella se conecta con algún recuerdo de tu memoria emocional de la infancia/juventud, etc.? ¿Ella evoca algún paisaje, momento, persona? ¿Ella te dispone a actuar de una determinada manera? ¿Esta música te acompaña en algún dolor, placer, pérdida, deseo, pasión? ¿Tú podrías expresar algo*

original a partir de esta emoción? Así, el espectáculo podrá ser explorado como una experiencia emocional creativa.

La parte de la **escucha cognitiva** puede ser estimulada en conexión a las informaciones sobre la obra, el artista, su contexto, las implicaciones artísticas, etc. También llamando la atención para otro tipo de aspectos:

- que no están presentes *¿Por qué fueron eliminados y/o excluidos?*
- inicialmente invisibles e inaudibles, porque conectan elementos entre sí
- presentes, pero de forma diferenciada, casi invisibilizados /silenciados.

La **escucha social** puede ser estimulada de maneras muy diversas. El espacio donde se realiza el espectáculo alcanza a ofrecer aprendizajes de escucha diferenciados: *¿Cuáles son los paisajes sonoros presentes en el hall, en la sala de espera, en los lavabos, en los pasillos, en la sala del concierto, en el escenario?* Escuchar a un espectáculo musical es también, metafóricamente, escuchar las voces de una sociedad en un determinado momento histórico, *¿qué se escucha sobre el ámbito contextual de la obra? ¿Qué aprendemos de esta escucha? ¿Qué elementos de la obra nos conduce a una escucha diferenciada de nuestro entorno inmediato? ¿Cuál es el valor de los silencios?, etc.*

Este tipo de planteamientos y de preguntas desarrollan principios creativos al realizar los diferentes ámbitos de la escucha musical. Son ellos, la **inmersión, la concentración, la atención, el flujo y la conexión**. ¡Todos necesarios para un aprendizaje significativo e inventivo!

EL ESPECTÁCULO COMO OCIO CREATIVO

El concepto *ocio creativo* fue desarrollado por el sociólogo italiano Domenico De Masi, en sus estudios y escritos sobre la sociedad posindustrial. Para este científico social, *ocio creativo* reúne, simultáneamente: trabajo, estudio y diversión. El autor se refería a un tipo de trabajo intelectual creativo opuesto a los trabajos mecánicos, repetitivos, pesados y aburridos.

Este texto realiza una apropiación de este concepto en el contexto del **metaespectáculo**. Es decir, mientras ocurre, un espectáculo necesita ser a la vez, diversión, posibilidad de aprendizaje y trabajo intelectual. De esta manera, cumple su papel de actividad de tiempo libre, porque es diversión placentera. Y, paralelamente, ofrece a su público, la oportunidad de ser estimulado intelectualmente para aprender de forma creativa. Esta manera de utilizar este concepto, ayuda a entender como troncal, el planteamiento educativo y social de los espectáculos.

DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO

Con el enfoque del proceso creativo, del **metaespectáculo**, es posible salir de la inmediatez de la performance y de la superficialidad del consumo cultural rápido y sencillo. Hacer que el espectáculo tenga una duración más allá de su momento presente, fortalece la **subjetividad creadora** del público. Provoca el **poder creativo** del espectador que sigue desarrollando sus recursos mentales y sociales, mientras se desplaza de regreso a su territorio físico, mental, cultural.

Así, son estimulados los principios creativos de la **abundancia** y del **refinamiento del aprendizaje creativo**. Singular, abierto al imprevisto del entramado social, es el aprendizaje cultural que un espectáculo puede ofrecer después que acaba su función. Y muchos son los actos que pueden ser realizados a partir de este momento: revisar, construir, coordinar, pulir, investigar, encaminar, agrupar, categorizar, eliminar, recrear, etc. El proceso de aprender creando es sinuoso y con muchos elementos emergentes sorprendidos, por esto, el refinamiento ayuda a no perderse en la abundancia de posibilidades.

Otro principio creativo que puede orientar actividades posteriores a la función es el **distanciamiento**, que permite alejarse emocionalmente de la exhibición artística, abriendo otras perspectivas de interpretación y exploración de la obra. A este principio se une el **redireccionamiento**, que permite sondear diferentes enfoques y maneras de ver la obra, el artista, su contexto y el estímulo que provocan para crear, inventar y engendrar otros resultados creativos. Aquí entra el atrevimiento necesario para arriesgarse a la experiencia del error y de la **equivocación**. Experimentar el **incierto error, esperar lo inesperado, buscar**

la **imperfección** pueden ser principios para orientar actividades creativas realizadas a partir de un espectáculo. Y seguramente serán memorables, porque además de atípicas, suelen provocar la **superación de bloqueos**, algo esencial para aprender creativamente. No existe creatividad infalible. Caminar por el sendero de la pedagogía atrevida implica asumir los riesgos de fracasos, errores, equivocaciones, imperfecciones. Hacerlo de la mano de espectáculos artísticos puede quitar hierro al asunto e inspirar los diferentes ambientes de educación formal, no formal e informal. Obviamente para educar de esta manera, es importante tener en cuenta la metodología adecuada y una formación que ofrezca los recursos, los conocimientos y los entendimientos necesarios. La pedagogía atrevida no es una elucubración, un tanteo o una ocurrencia. Es resultado de un camino tejido en la praxis de la educación cultural, desde hace años.

Para cerrar nuestro tiempo de exposición y pasar al tiempo del dialogo compartido, contamos con un rock reflexivo a continuación.

3. El compás 4/4 - el espectáculo como experiencia de ciudadanía creativa y de encuentro transformador

Bajo la perspectiva del **metaespectáculo** (proceso creativo), el espectáculo es un acontecimiento cultural con consecuencias socioeducativas (nuestro pentagrama). Es un encuentro transformador para el público y para todos los involucrados: artistas, técnicos, gestores, funcionarios, miembros de la comunidad. Es transformador incluso de los estilos artísticos, replanteando lecturas críticas de su propia historia estética y de sus cánones.

La creatividad aplicada socialmente provoca planteamientos profundos, puede ayudar a construir mejores mundos posibles y sociedades más abiertas, flexibles, inventivas. El poder creador de un espectáculo es ante todo una fuerza vital, similar a la que está presente en el origen de la humanidad y de su supervivencia a través de los tiempos. Este poder creativo es energía y puede configurarse como un motor de desarrollo humano.

Cuando el espectáculo es un ejercicio de ciudadanía creativa, el espectador es emancipado, es cocreador. Es capaz de dialogar con la obra artística, sacando elementos para plantear la propia vida como una obra de arte y la sociedad como un proyecto creativo colectivo. Esto implica superar la sociedad del espectáculo en su aspecto más sombrío e ir más allá de configurarse como una realidad colectiva manipulable, hecha de individuos desposeídos de sí.

Crear es generar nuevas, más y mejores ideas (¡con valor!) que se transforman en objetos, obras, proyectos, acciones, en campos diferenciados. Así podemos superar el embrutecimiento de la pasividad, el letargo de la inercia que acomete a algunos ámbitos de la sociedad masificada, consumista, individualista. La **pulsión creativa** de los medios artísticos y culturales ayuda a transformar la realidad de la vida cotidiana, que nunca está conforme con las expectativas, los sueños y las esperanzas. Como decía Bergson en su *Evolución creadora*: “*Para un ser consciente, existir significa cambiar, cambiar significa madurar, madurar significa crearse indefinidamente a sí mismo*”. ¿Habría misión educativa más importante que esta?

Todas las personas, independiente de su edad, género, condición social, física o mental, tienen potencial creativo, pueden seguir creándose y recreándose, mientras inventan mejores mundos posibles. La cuestión es descubrir los acordes que las hagan vibrar en esta sintonía. ¡Confío que somos capaces de hacerlo!

BIBLIOGRAFÍA

- BACUS, A. ROMAIN, C. (1994) *Creatividad cómo desarrollarla*, Barcelona: Iberia.
 BAUMAN, Z. (2007) *Arte, ¿líquido?*, Madrid: Sequitur
 BAUMAN, Z. (2017) *El arte de la vida – De la vida como obra de arte, ¿líquido?*, Barcelona: Paidós
 BERGSON, H. (1994) *La evolución creadora*, Barcelona: Planeta
 DEBORD, G. (1999) *La sociedad del espectáculo*, Barcelona: Anagrama
 DE MASI, D. (2002) *Ozio creativo*, Milano: BUR – Biblioteca Universidad Rizzoli

- GARDNER, H. (2005) *Las cinco mentes del futuro – un ensayo educativo*, Barcelona: Paidós
- GARDNER, H. (1995) *Mentes creativas – una anatomía de la creatividad*, Barcelona: Paidós
- KESSELS, E. (2016) *¡Qué desastre!*, Nueva York: Phaidon
- MARINA, J. A. (1992) *Elogio y refutación del ingenio*, Barcelona: Anagrama
- MARINA, J. A. (2006) *Teoría de la inteligencia creadora*, Barcelona: Anagrama
- MONREAL, C. (2000) *Que es la creatividad*, Madrid: Biblioteca Nueva
- MORGADO, I. (2012) *Cómo percibimos el mundo*, Barcelona: Ariel
- RANCIÈRE, J. (2012) *El malestar en la estética*, Madrid: Clave intelectual
- RANCIÈRE, J. (2010) *El espectador emancipado*, Pontevedra: Ellago
- SÁTIRO, A. (2012) *Pedagogía de la ciudadanía creativa*, Barcelona: Universidad de Barcelona – Tesis doctoral con acceso a TDX: <http://hdl.handle.net/10803/96169>
- SÁTIRO, A. (2019) *Personas creativas, ciudadanos creativos*, Bogotá: UNIMINUTO, 2ª edición – acceso gratuito al libro: <https://hdl.handle.net/10656/7364>
- SÁTIRO, A. y TSCHIMMEL, K. (2020) *Pensar crea(c)tivamente*, Oporto: Mindshake

4.3.2. Ponencia Pep Montes Tres pilares para la cultura: educación, participación, creación

Debemos felicitarnos por el empeño creciente de las instituciones culturales de todo tipo por vincular su actividad de producción y difusión artística a la educación. Los procesos creativos son, efectivamente, un espacio de privilegio para facilitar y producir aprendizajes de todo tipo entre la ciudadanía y, desde este punto de vista, pueden ser percibidos como una oportunidad para el mundo educativo, ampliando al máximo el foco de lo que entendemos por educación, en la más generosa de sus posibles acepciones. Pero el beneficio es mutuo, y tan oportuno es aprovechar las manifestaciones culturales y artísticas para enriquecer la educación pública como lo puede ser introducir la voluntad educativa en los procesos creativos en origen, desde el mismo momento en que los concebimos. Tomando este planteamiento como base, vamos a intentar vincular educación y producción cultural usando como nexo necesario la participación comunitaria y proponiendo al tiempo algunas claves y medidas que deberían hacerlo posible.

La primera idea que interesa destacar, por tanto, es la necesidad de entender la educación no como una simple forma de transmisión unidireccional de conocimiento, sino como un proceso complejo en el que intervienen múltiples elementos que interactúan entre ellos, con el objetivo de producir aprendizajes en la ciudadanía a través de una gran diversidad de vías. En estos aprendizajes se combinan la aportación de conocimiento especializado, las relaciones sociales que se desarrollan en entornos comunitarios de proximidad, y la experiencia o vivencia personal, que siempre deviene en un acto creativo cuando el individuo reinterpreta los mensajes que recibe a partir de su particular bagaje cultural. Si hacemos justicia a esa complejidad, la primera premisa que debemos fijar en el mundo de la cultura al aproximarnos a la educación es que no podemos referirnos a ella sin tener en cuenta otros dos elementos. Como si se tratara de un taburete, la producción cultural y artística quedaría irremediabilmente coja si no contara con sus tres patas insustituibles: educación, participación y creación.

En segundo lugar, es preciso constatar que los modelos educativos más avanzados coinciden en la necesidad que rescatar al alumno de su papel pasivo y le otorgan un nuevo protagonismo. El destinatario de la educación tiene hoy la capacidad de escoger itinerarios y vehículos formativos, aportar experiencia personal, interpretar el conocimiento recibido y vivir el aprendizaje como una experiencia colectiva y colaborativa. En sintonía con esa idea, introducir la educación en la difusión cultural implica también prestar mayor atención al destinatario de las producciones y programaciones artísticas. Las instituciones culturales, del mismo modo que el sistema educativo, deben dar voz y altavoz a sus públicos y no solo aceptar, sino promover, que su aportación transforme la propuesta original.

En este contexto, cuando las instituciones culturales se preguntan de qué manera deben interpelar a sus usuarios habituales y como deben acercarse a nuevos públicos para que se interesen en su propuesta artística, en el fondo están buscando su encaje dentro del sistema cultural de la comunidad en la cual se encuentran. Y en prácticamente todas las respuestas a este interrogante aparecen, a la luz de lo que hemos dicho hasta aquí, tres elementos centrales:

- La educación no formal, fuera de las aulas, para explicar su propuesta artística
- La participación, como método para atraer el interés e implicación de los ciudadanos
- La creatividad, como resultado inevitable de la aproximación a los ciudadanos

El manejo de estos tres elementos se traduce habitualmente en la creación de un área o departamento pedagógico, que nace con la misión de poner en marcha un programa de actividades para atraer la participación de nuevos públicos. El reclamo habitual es su contenido educativo y la promesa de una vivencia significativa en entornos creativos.

Con independencia del mayor o menor acierto de estos programas y, al margen de si la institución es consciente o no de ello, entra a formar parte del sistema educativo (entendido de manera extensa) de su país, se integra en la vida comunitaria de su entorno, y realiza una aportación al ecosistema cultural.

Al final, la conclusión es, nuevamente, que ninguno de los tres elementos pueden funcionar correctamente por separado, y es indiferente en cuál de ellos se ponga el acento inicialmente porqué los otros dos aparecerán de manera inevitable.

- Si educas a través de la participación estás promoviendo nuevas formas de creación.
- Si quieres educar a tus públicos en la creatividad te das cuenta de que no puedes hacerlo sin facilitar su participación
- Si pones en marcha proyectos de participación para trabajar la creatividad, quieras o no, estarás educando.

De la trama de relaciones y del equilibrio que se establezca entre estos elementos dependerá el éxito del departamento pedagógico, pero lo cierto es que, a pesar de la proliferación de estas unidades técnicas en el seno de las instituciones culturales, lo que más define aún su funcionamiento es su carácter autodidacta. Es posible recoger un número significativo de buenas prácticas, y de la observación de la diversidad de técnicas usadas es posible obtener algunas conclusiones. Pero son escasas aún en este ámbito las propuestas metodológicas de carácter general con voluntad de conceptualizar y fijar certezas. Intentaré aquí establecer seis condiciones básicas, el cumplimiento de las cuales resulta necesario, por no decir imprescindible, para que se den los procesos perseguidos por los departamentos pedagógicos con posibilidades razonables de éxito.

1. Proximidad

Los públicos no vienen por sí mismos, por mucho que los llamemos. La cultura es aún, y especialmente entre los jóvenes, un concepto asociado a ciertas formas de elitismo, y buena parte de las instituciones culturales de referencia son percibidas como algo ajeno a un porcentaje mayoritario de la población. Es necesario que nos aproximemos a quién queramos atraer. Tenemos que salir a buscarlos. Tenemos que dejar atrás las cuatro paredes de nuestra institución y buscar el contacto directo, que debe producirse en el entorno cotidiano de los colectivos deseados, en su espacio de seguridad, allí donde viven y realizan la diversidad de actividades (laborales, económicas, lúdicas, sociales, deportivas, formativas, culturales, de ocio) que configuran su vida comunitaria.

2. Conocimiento

Si los queremos atraer, no basta con disponer de una oferta de calidad y lanzar campañas comunicativas que la difundan. Es condición necesaria conocerlos. ¿Cómo viven? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Cómo se relacionan en su comunidad de origen? ¿Qué opiniones tienen? ¿Se posicionan políticamente? ¿Cuáles son sus estilos y gustos estéticos? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuáles

son sus prácticas culturales espontáneas? ¿Leen? ¿Qué música oyen? ¿Bailan? ¿Cómo son los locales de ocio nocturno que frecuentan? No es posible establecer una relación con alguien de quién no sabes nada. Y cuanto mayor continuidad queramos dar a nuestra futura relación, mayor y mejor debe ser el conocimiento de su realidad vital.

3. Diálogo

Es necesario establecer un diálogo con ellos desde la igualdad. Expresemos respeto hacia esos nuevos públicos y demos valor a su práctica cultural, por diferente o alejada que esté de lo que ofrece habitualmente nuestra institución. Debemos obviar cualquier actitud que denote posición de superioridad cultural. Si se sienten reconocidos en relación a aquello que es valioso para ellos, abrirán también la puerta a aquello que nuestra institución les proponga. Nos escucharán. Estableceremos un diálogo entre nuestras propuestas y su manera de ver el mundo. Este diálogo, la mezcla que se produce, generará, sin duda, algo nuevo. Envolveremos la aproximación de esos ciudadanos a nuestra oferta de una serie de elementos cualitativos que convertirán su experiencia en nuestra institución en algo creativo.

4. Apertura

La aproximación a nuestros públicos deseados reposiciona nuestra institución, que se ofrece como experiencia a alguien con quien deseamos establecer un diálogo. Y un diálogo sincero transforma siempre a las partes que lo establecen. Nuestro proyecto, oferta o programación, tiene que estar abierta, por tanto, al cambio. No debemos pensar que generamos un producto cerrado e inamovible, y debemos asumir que la mirada y la experiencia de nuestro interlocutor van a interpretar de un modo singular aquello que le ofrecemos. El resultado de esa reinterpretación amplía y enriquece el contenido de nuestra propuesta y, lejos de rechazarla, debemos recogerla, escucharla y aceptarla como un acto creativo del cual somos partícipes. En este cuarto punto, por tanto, hablamos de actitud más que de acciones concretas. La apertura al cambio y la transformación nos mostrará públicamente como algo diferente, receptivo, acogedor, multiplicador de experiencias. Y con esas nuevas experiencias se amplía nuestro caudal de contenidos y el alcance de su difusión.

5. Continuidad

La aproximación, el diálogo, la apertura y las acciones que se derivan de ellas no deben ser una anécdota puntual en nuestro método de trabajo. Deben darse en continuidad, aplicarse de manera sistematizada y monitorizadas con detalle y atención. Las amistades, las buenas relaciones, solo funcionan si les das tiempo y oportunidad para consolidarse. Los actos puntuales, los espectáculos que no forman parte de un proceso continuado, no consolidan prácticas ni público. Sin pausa, pero sin prisa.

6. Mediadores culturales

Nada de lo que describimos aquí se produce por generación espontánea o por el simple hecho de decirlo en voz alta. La primera condición necesaria para tener alguna posibilidad de que cuaje alguna de las propuestas que promovemos es contar con un equipo que las impulse. Necesitamos profesionales especializados en el ejercicio de esta tarea. Tienen que trabajar con métodos y aptitudes pedagógicas, tienen que tener conocimiento artístico de nuestra disciplina, y deben tener habilidades y competencias propias de la animación sociocultural. La combinación de estos tres elementos nos ofrece los profesionales que necesitamos: los mediadores culturales. Expertos en aproximar y hacer accesible la cultura a la ciudadanía y en facilitar su experiencia artística y creativa.

Ahora sí. Si cumplimos estas seis condiciones de una manera razonable, estaremos en situación de producir resultados tangibles. **Ofrecemos contenidos** de nuestra institución a estos nuevos públicos y les proponemos que los **reinterpreten** a partir de su estilo, gustos, intereses, conocimientos y sentimientos. Esta reinterpretación **es un acto educativo y creativo** al mismo tiempo que va a enriquecer aquello que ofrecemos a la comunidad de la que formamos parte.

Podremos, por ejemplo....

- Producir un evento o un espectáculo a partir de la cocreación entre la institución y los vecinos del entorno comunitario al que nos dirigimos
- Programar diversidad de pequeñas actividades paralelas, complementarias, explicativas o interpretativas de los contenidos de nuestra oferta artística
- Talleres dirigidos específicamente a nuevos públicos, concebidos como laboratorios, en los cuales ofrecemos herramientas creativas el uso de las cuales precipite nuevas propuestas artísticas
- Ofrecer a nuestros públicos espacios de decisión en nuestra programación para que introduzcan elementos innovadores que conecten nuestra institución con su sensibilidad. ¿Qué podría desear un público apasionado más allá de coprogramar al lado del teatro, la sala o el auditorio?
- Introducir al público en los entresijos de las producciones, dándole acceso a los procesos creativos, a los espacios de ensayo, a los equipos técnicos y a las maquinarias escénicas.
-

La aplicación estable, continuada y coherente de este tipo de intervenciones, en cualquier caso, no es inocua. Debemos tomar conciencia de que la introducción y consolidación de estas metodologías **transformará la naturaleza de nuestra institución**. Además del papel clásico en la producción y difusión de formas artísticas, nos incorporamos como agentes relevantes en el sistema educativo, nos integramos en procesos comunitarios de nuestro entorno cercano y contribuimos a la libertad expresiva de la ciudadanía, ofreciéndonos como canalizadores de su creatividad. Ser consecuentes con esa transformación debería suponer, por otro lado, que la institución y las organizaciones que la representen, adoptaran un rol activo, con presencia pública, para reivindicar su voz en el marco del sistema educativo, para reservarse un papel en las políticas comunitarias, y para erigirse, finalmente, como defensoras de los derechos culturales de la ciudadanía.

Solo si se toma conciencia de la importancia del posicionamiento institucional en estas cuestiones se entenderá la conveniencia de situar el departamento pedagógico o de mediación cultural en el eje de la toma de decisiones de la organización de la que forman parte. La vertiente educativa no es solo un complemento, sino una parte esencial de nuestra finalidad como institución. Por tanto, quien ostenta la responsabilidad de esa área de gestión debe tener una voz relevante y decisiva cuando se deciden programaciones, líneas de actuación y objetivos estratégicos.

No queremos dejar de destacar, finalmente, que una organización como ROCE, que aúna y expande el conocimiento y la praxis de las instituciones que están integradas en ella, puede tener un papel relevante en la tarea de promover y consolidar el panorama educativo y participativo en el mundo de los espectáculos musicales. Por esa razón, finalizamos este texto apuntando posibles medidas que, impulsadas desde su seno, contribuirían, sin duda, a fortalecer este espacio de actividad de fuerza y ambición crecientes.

Formación

Es necesario **formar mediadores culturales**. Son la clave. Hasta el momento, la mayoría de ellos son autodidactas. Debemos conceptualizar, consolidar conocimiento y transmitirlo. Son necesarias ofertas formativas para los profesionales de la mediación cultural.

Buenas prácticas

Sería necesario promover la existencia de **bancos de buenas prácticas** que describan no solo el resultado de las experiencias interesantes, sino los elementos básicos de su funcionamiento y gestión, las dificultades, los errores, las correcciones, las mejoras...

Trabajo en red

Debería ser un requisito de este tipo de experiencias. No es necesario que los equipamientos o instituciones actúen en solitario. ¿Por qué no proyectos compartidos? Se pueden impulsar tanto entre equipamientos de la misma naturaleza y que busquen finalidades similares, como entre centros diferentes que tengan objetivos complementarios entre ellos (un centro de producción, un teatro, una escuela y un centro cívico, por ejemplo).

Laboratorios de innovación

La búsqueda sistemática de propuestas nuevas en este campo se podría canalizar a través de la creación de espacios de reflexión conjunta (entre instituciones, equipamientos y profesionales) que se planteen retos y elaboren prototipos para darles respuesta. Los prototipos se podrían aplicar como pruebas piloto monitorizadas y evaluadas para obtener conclusiones.

Evaluar

En la medida en que trabajamos en un territorio propicio para la innovación, tan importante es generar nuevas propuestas como tener capacidad para evaluarlas. ¿Cómo se mide el grado de participación? ¿Cómo describimos y valoramos la creatividad? ¿Cómo medimos el éxito de un proceso de cocreación? ¿Cómo validamos una propuesta pedagógica? Debemos pensar en modelos de evaluación, con indicadores cualitativos pensados específicamente para estas prácticas, con el fin de obtener conclusiones útiles, que se puedan traducir en mejoras y transformaciones. Innovar no es sinónimo de improvisación ni de frivolidad. Necesitamos rigor para validar las nuevas prácticas.

La mediación cultural aplicada a la producción y difusión de espectáculos musicales no es una propuesta nueva, y cada vez contamos con más y mejores experiencias que nos permiten ponderar sus virtudes y beneficios. Pero que su capacidad educativa, que su potencial comunitario, que el impulso de la creatividad y la libertad expresiva de los ciudadanos se convierta en una línea de trabajo no opcional sino consustancial a la misión de las instituciones culturales, depende en buena medida del empoderamiento de los profesionales y los departamentos pedagógicos. Quizá ha llegado ya su momento.

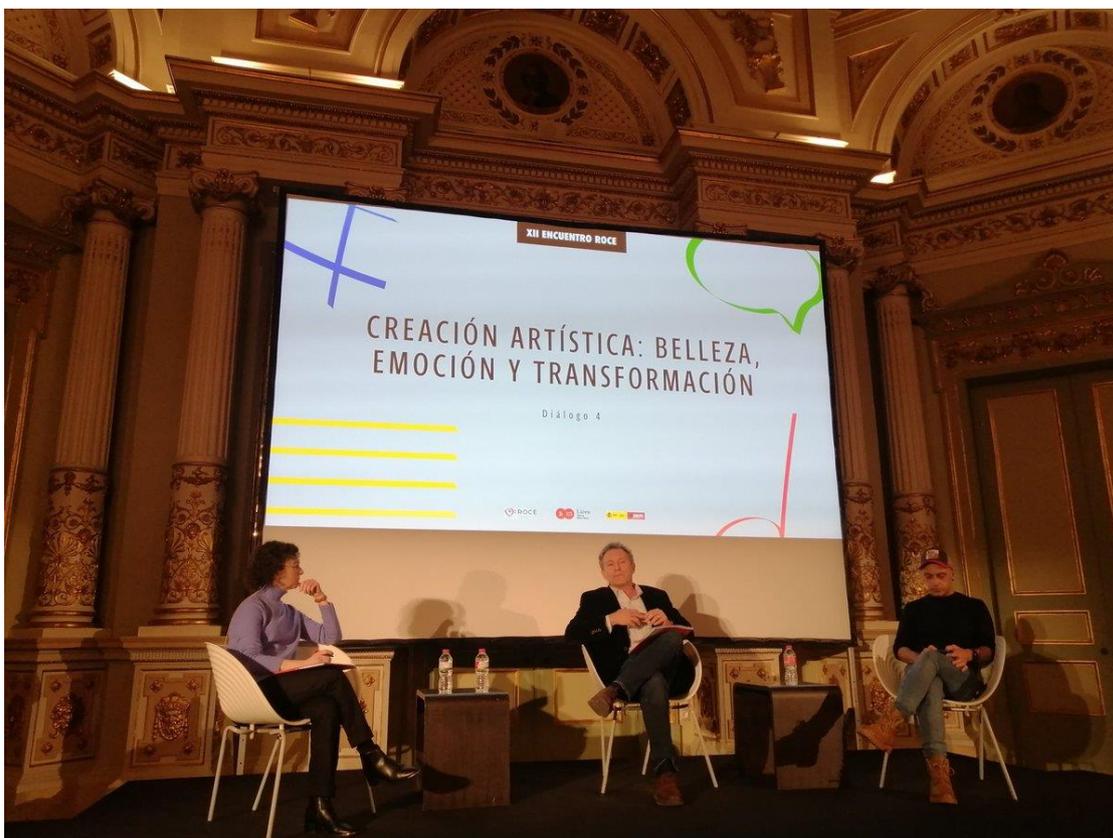
Pep Montes
Noviembre de 2021

4.4. Dialogo. Creación artística: belleza, emoción y transformación

Begoña Román, Doctora en filosofía. Presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Catalunya y vocal del Comité de Bioética de Catalunya.

Paco Azorín, Director de escena y creador artístico

Modera: Antoni Pallès, Director del Departamento musical, educativo y social del Gran Teatre del Liceu

Begoña Román establece varios pilares como punto de partida para la “creación estética”:

- La ética, como manera de ser y estar en el mundo
- La estética, como disciplina de la sensibilidad abierta a todo lo que rodea al ser humano. Une el deseo y el placer a la estética. El deseo como voluntad de hacer, necesidad de compartir, de dar, ofrecer, de comunicar, de TRANSFORMAR.
- La resonancia. Lo indispensable. Si la estética supone crecimiento y desarrollo, la resonancia implica la experiencia estética

Paco Azorín, por su parte, nos introduce la idea de Horacio de “Aprender disfrutando” y en su caso en el “escenario “. Así lo entiende como lugar de conocimiento y no de reconocimiento, más vinculado al concepto de escuela que de teatro.

Entiende que el modelo de espacio teatral “a la italiana”, de herradura, con un lenguaje del XIX, no puede ser el que acoja el siglo XXI. El primero, aboga a un concepto de arte decimonónico. El segundo actúa como agente transformador.

Lo primero que debe plantearse un mediador cultural o gestor cultural a la hora de abordar un Proyecto educativo es pensar en el espacio donde se va a realizar: “Creemos no solo emoción, sino conmoción. La conmoción incita a la transformación. El arte que hace pensar.

5. VISITAS

5.1. Asistencia a espectáculos educativos

Cobla 2.0 Palau de la Música Catalana

Concierto – espectáculo protagonizado por la cobla Sant Jordi Ciudad de Barcelona en el que los músicos participan tocando diferentes instrumentos, explicando anécdotas, cantan e interactúan con el público.

Ma, me, mi Mozart, Auditori de Barcelona

Las obras del compositor de Salzburgo interpretadas por seis músicos con instrumentos de todas las familias: voz, acordeón, clarinete bajo, violín, fliscorno e instrumentos de cuerda pulsada. Los arreglos se han hecho a partir de la música de Mozart y con estilos, ritmos y armonías más cercanas a la sensibilidad actual

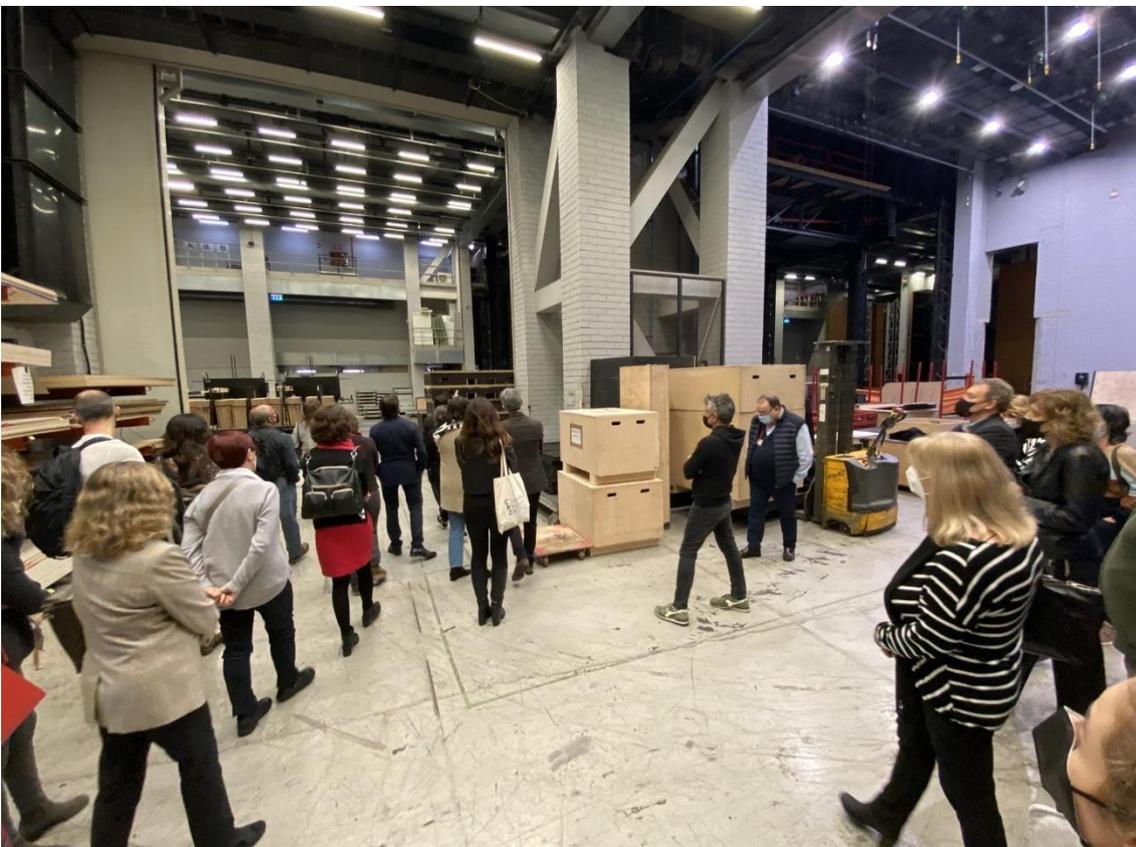
Treacanos Jazz, Liceu de Barcelona

Marionetas y jazz. Esta es la combinación que os proponemos para contar la fantástica historia de El cascanueces. Revisitamos este clásico desde una mirada actual, plural e inclusiva.

Sueños, fantasía y realidad en un espectáculo mágico y cercano en el que la música de un ensamble de jazz se fusionará con el arte y la delicadeza de las marionetas.

5.2. Visita al Teatro Liceu, 175 años de historia

5.3. Actividad Cultural: Symphony Cosmocaixa

“Un viaje al corazón de la música”

Symphony es una experiencia inmersiva audiovisual que ofrece un viaje a través de las emociones y la música con el objetivo de acercar la música clásica a todos los públicos. El espectador podrá vivir y entender la música clásica sintiéndose como un músico más dentro de una orquesta.

A través de esta experiencia única, disfrutará de las composiciones de **Beethoven**, **Mahler** y **Bernstein**, de la mano del gran director de orquesta Gustavo Dudamel y de los más de 100 músicos integrantes de la prestigiosa **Mahler Chamber Orchestra**.

Taller de Voz y canto coral a cargo de Buia Reixach, Directora de Coros

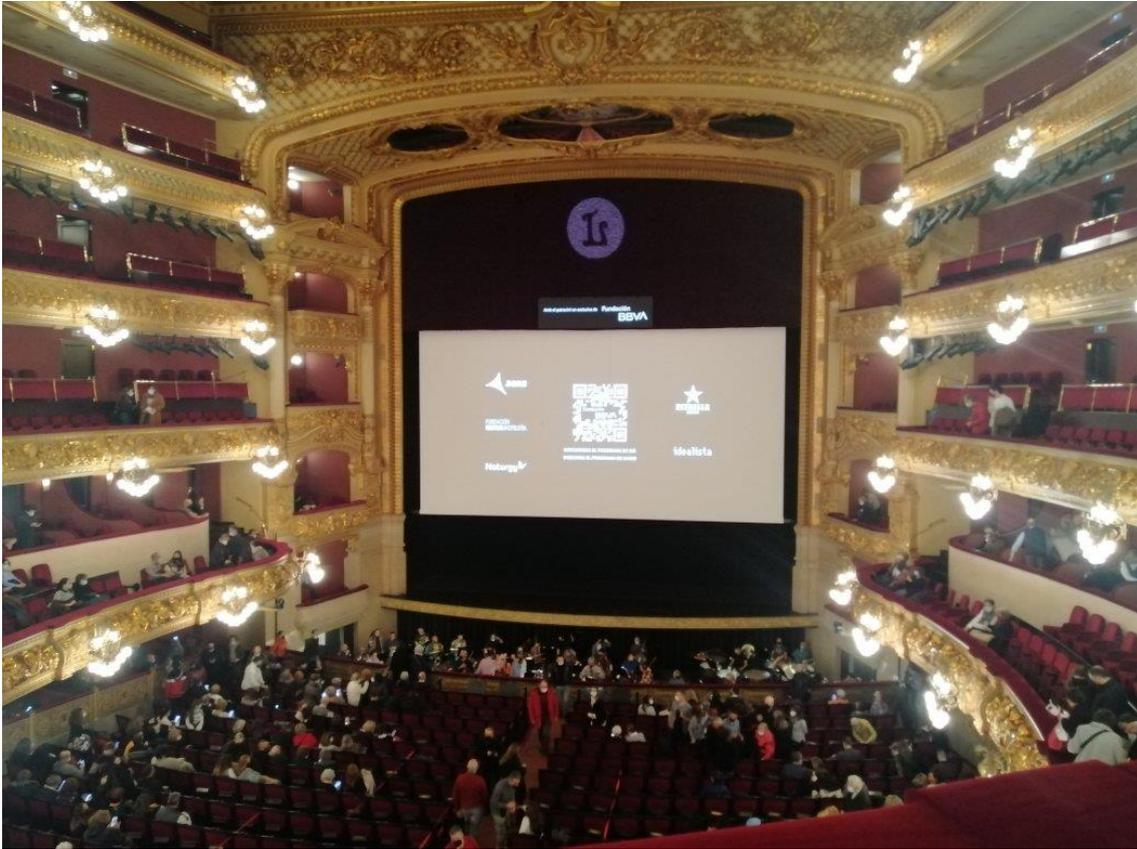

Visita al casco histórico de Barcelona

Asistencia al ensayo general de Rigoletto

Producción del 2017 estrenada en el coliseo dirigida por el maestro Daniele Callegari, e interpretada por el barítono inglés Christopher Maltman, la soprano Olga Peretyatko y Benjamin Bernheim

6. ENCUESTRO ROCE Datos

6.1. Personal técnico:

- Departamento Musical, Educativo y Social del Gran Teatre del Liceu
- Departamento de Audiovisuales del Gran Teatre del Liceu
- Departamento de Comunicación del Gran Teatre del Liceu
- Marketing y diseño gráfico
- Equipo de Audiovisuales
- Red nacional de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales

6.2. Inscritos

Mikel Cañada	Euskadiko Orkestra	ZEANURI Vizcaya	PAIS VASCO
Sebastián Podadera	Abecedaria	Granada	Andalucía
Ione Arróniz	Fundación Baluarte	Pamplona	Navarra
Assumpció Malagarriga	Auditori	Barcelona	Cataluña
Ainoha García	Estudiante	Valencia	Comunidad Valenciana
Jerahy García	Estudiante	Valencia	Comunidad Valenciana
Jesús Parilla	OFGC	Las Palmas	Islas Canarias
Gemma Canadell	Palau de la Música Catalana	Barcelona	Cataluña
Mari Paz Ruiz	Teatro Principal de la Palma	Palma de Mallorca	Islas Baleares
Víctor Manuel Gonzalez		Islas Canarias	Islas Canarias
Desirée Gonzalez	Auditorio de Tenerife	Tenerife	Islas Canarias
Berta Esparza	Palau de la Música	Valencia	Comunidad Valenciana
Ana Veloso	Gestión artes escénicas	Barcelona	Cataluña
Rogelio Igualada	OCNE	Madrid	Comunidad de Madrid
Ana Hernández	Profesional	Madrid	Comunidad de Madrid
Ana Egiazabal	Euskadiko Orkestra	Irún	País Vasco
Manuel González	Ayuntamiento de Gijón	Gijón	Cantabria
Juanjo Grande	OCNE	Madrid	Comunidad de Madrid
Silvia Carretero	OCYL	Valladolid	Castilla y León
Jesús Herrera	OCYL	Valladolid	Castilla y León
Jaqueline Bordon	Estudiante ESMUC	Barcelona	Cataluña
Clarisse de Conti	T. Maestranza	Sevilla	Andalucía
Belén Otoxorena	Pasadas las 4	Pamplona	Navarra
Virginia Suárez	OSPA	Asturias	Asturias
Miren Iñarga	MUSIKENE	San Sebastián	EUSKADI
Montserrat Cortiella	JONC	Barcelona	Cataluña
Mercè Núñez	LICEU	Barcelona	Cataluña
Nuria Oller	Fundació la Caixa	Barcelona	Cataluña
Edgar Martín	Director de Orquesta	Madrid	Comunidad de Madrid
Ramon Pera	Estudiante IBM School	Barcelona	Cataluña
Iris Farrè	JONC	Barcelona	Cataluña
Sofía Martínez	Divulgadora / profesora	Barcelona	Cataluña

Cristina González	Servei Educatiu Teatre Kursaal Manresa	Manresa	Cataluña
Txus Eguilaz	Mediador/ Músico	Barcelona	Cataluña
Gemma Pujol	Liceu	Barcelona	Cataluña
Julia Getino	Liceu	Barcelona	Cataluña
Jordina Oriols	Liceu	Barcelona	Cataluña
Josep María Sabench	Liceu	Barcelona	Cataluña
Genis Vendrell	Gestión	Barcelona	Cataluña
Lluís Torralbo	Auditori	Barcelona	Cataluña
Sofía Grande	ROCE	Valencia	Comunidad Valenciana
Gemma Canadell	Palau de la Música Catalana	Barcelona	Cataluña
Antoni Pallés	Liceu	Barcelona	Cataluña
Mercè de la Fuente	PRENSA	Barcelona	Cataluña
Víctor García de Gomar	Director Artístico LICEU	Barcelona	Cataluña
Igor Estudio	Música y creador	Barcelona	Cataluña
Marisol López	Departamento Cultura de Generalitat de Catalunya	Barcelona	Cataluña
Pep Montes	Periodista y Gestor Cultural	Barcelona	Cataluña
Angélica Satiro	Pedagoga e investigadora	Barcelona	Cataluña
Buia Reixach	Cantante y mediadora	Barcelona	Cataluña
Paco Azorín	Director de Escena/Creador	Barcelona	Cataluña
Begoña Román	Doctora en Filosofía	Barcelona	Cataluña
Juli Palau	Doctor en Filosofía	Barcelona	Cataluña
Jaume Cela	Maestro y Escritor	Barcelona	Cataluña

Inscritos por comunidades autónomas

Andalucía	2
Asturias	1
Cantabria	1
Castilla y León	2
Cataluña	31
Comunidad de Madrid	4
Comunidad Valenciana	4
Islas Baleares	1
Islas Canarias	3
Navarra	2
País Vasco	3

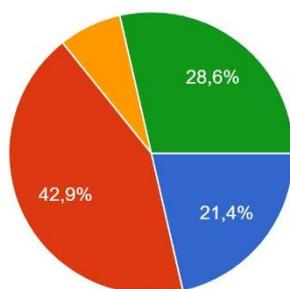
6.3. Encuestas

Resultados encuesta de valoración XII encuentro roce 2021

“LOS ESPECTÁCULOS COMO OPORTUNIDAD EDUCATIVA” 25, 26, 27 11/2021 - LICEU, BARCELONA

¿Había acudido con anterioridad a un Encuentro de ROCE?

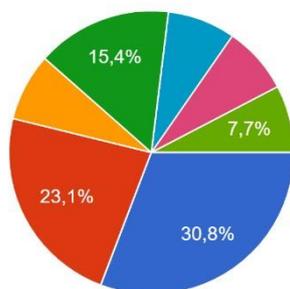
14 respuestas

- Si. Pertenezco a una institución asociada.
- Si. Aunque no pertenezco a una institución asociada.
- No. Aunque pertenezco a una institución asociada.
- No y no pertenezco a una institución asociada.

¿De qué manera conoció el desarrollo de este Encuentro?

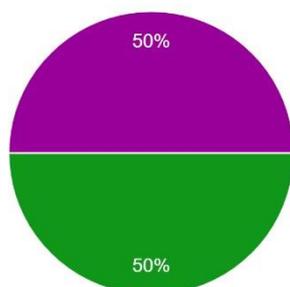
13 respuestas

- Por un email recibido directamente desde ROCE.
- Por las Redes Sociales.
- Me informó un amigo/a.
- Me informó un/a compañero/a de trabajo o sector profesional.
- Por la Radio, TV o revistas
- Conozco ROCE desde sus inicios
- Empezamos a definir/elaborar la idea...
- Socios ROCE

En general, el Encuentro ha cumplido sus expectativas.

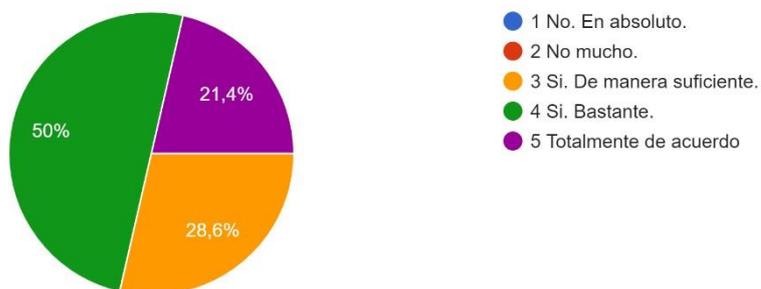
14 respuestas

- 1 No. En absoluto.
- 2 No mucho.
- 3 Si. De manera suficiente.
- 4 Si. Bastante.
- 5 Totalmente de acuerdo.

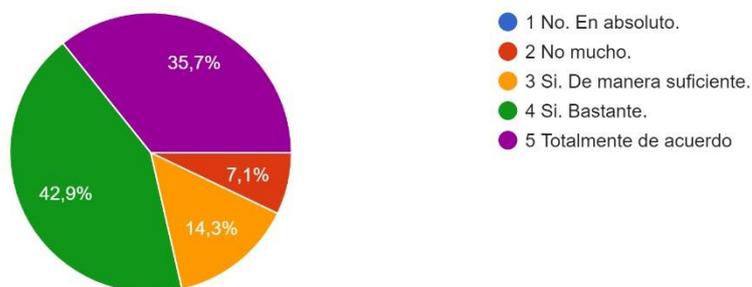
SOBRE LA ORGANIZACIÓN: La información previa al encuentro le ha resultado satisfactoria.

14 respuestas

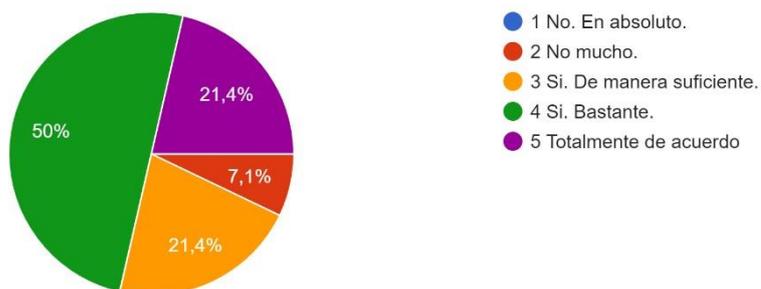
SOBRE LA ORGANIZACIÓN: La duración general del encuentro le ha resultado adecuada.

14 respuestas

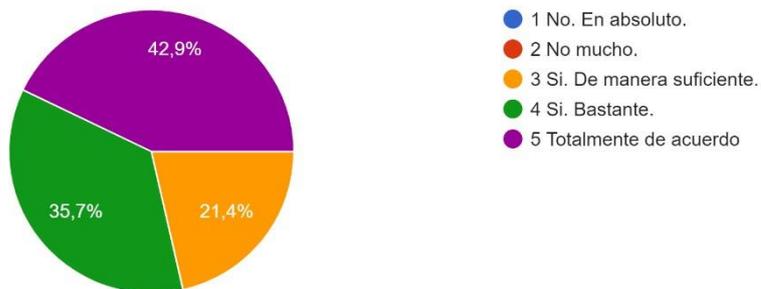
SOBRE LA ORGANIZACIÓN: La distribución de los tiempos (horarios) le ha resultado adecuada.

14 respuestas

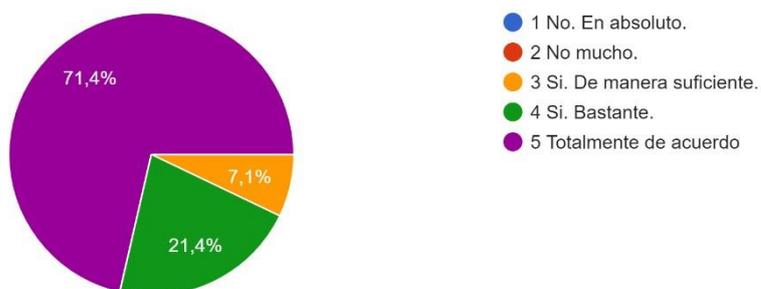
SOBRE LA ORGANIZACIÓN: Las instalaciones en las cuales se ha desarrollado el Encuentro le han parecido adecuadas.

14 respuestas

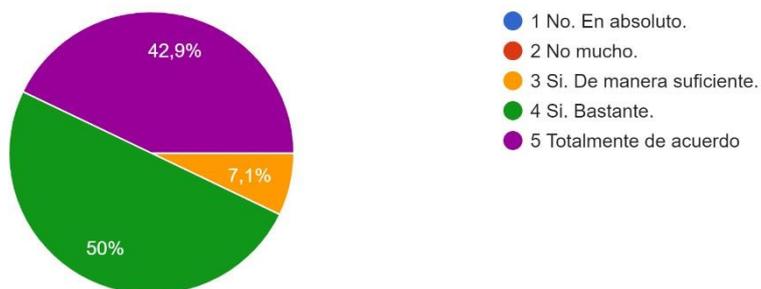
SOBRE LA ORGANIZACIÓN: Una vez vivida la experiencia recomendaría acudir a un Encuentro de la Red de Organizadores de conciertos educativos y sociales.

14 respuestas

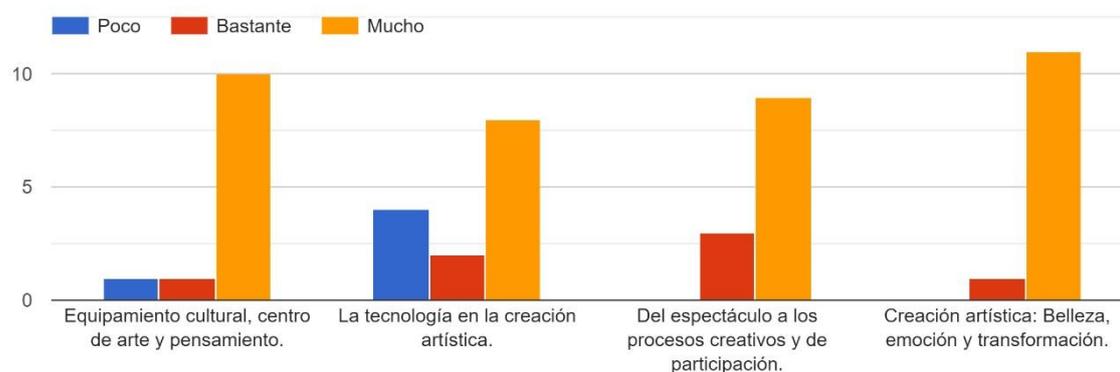

SOBRE LOS CONTENIDOS: La temática general del Encuentro le ha resultado de interés.

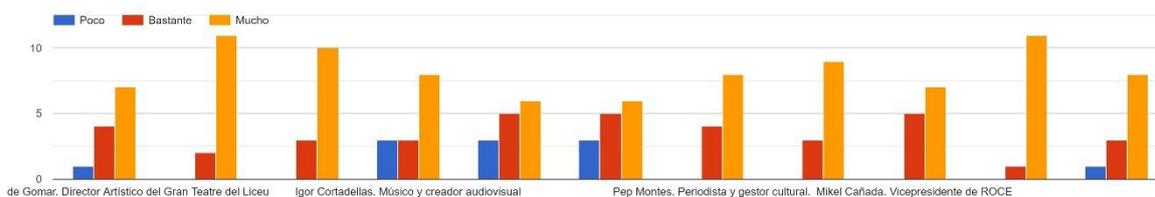
14 respuestas

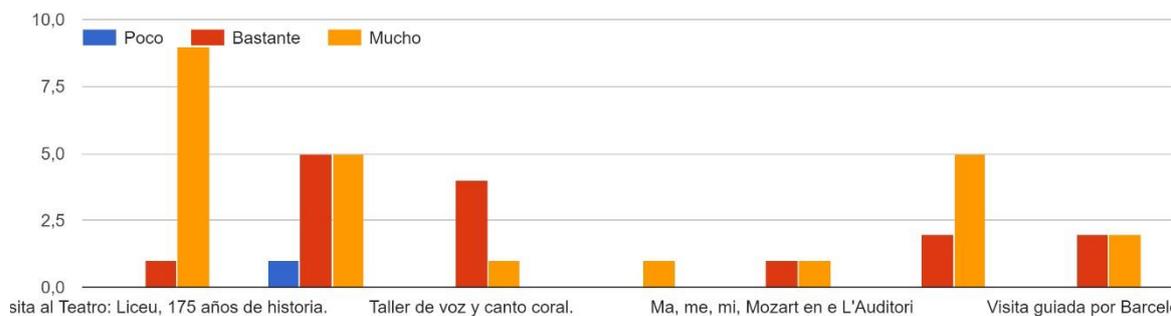
SOBRE LOS CONTENIDOS: ¿Le han resultado interesantes los siguientes diálogos?

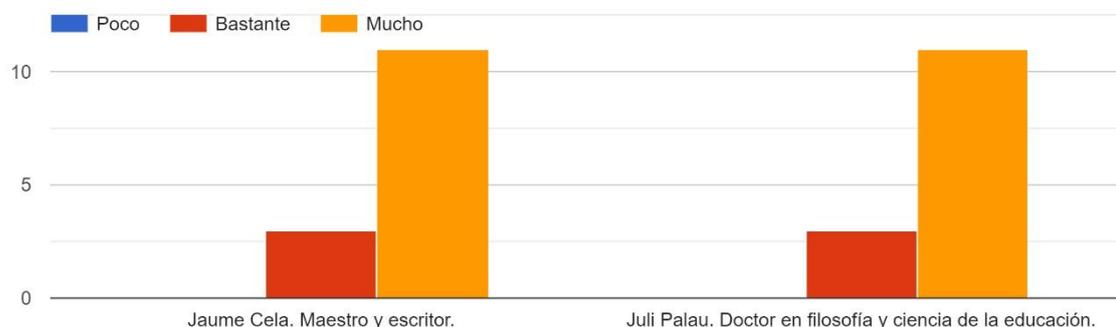
SOBRE LAS/OS PONENTES: ¿Le han resultado interesantes las personas invitadas a participar en los coloquios?

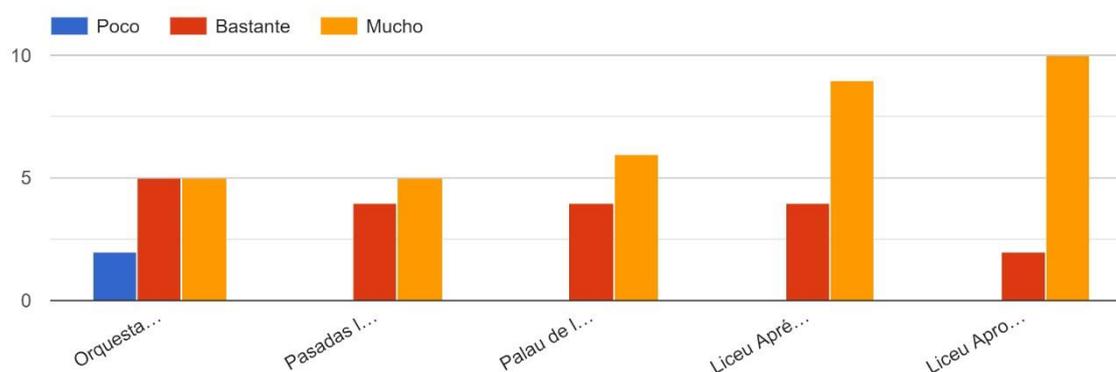
SOBRE LAS ACTIVIDADES: ¿Le han resultado interesantes las siguientes actividades?

SOBRE LOS RELADORES: ¿Le ha resultado interesante la figura de los relatores expertos en el ámbito educativo en el contexto del Encuentro?

SOBRE LAS COMUNICACIONES: ¿Le han resultado interesantes las siguientes comunicaciones?

5 respuestas

El espacio del encuentro era bellissimo pero la acústica era muy regular. En unas jornadas en las que se da tanta importancia al arte de ESCUCHAR, la buena acústica debiera estar garantizada.

Lo que más me ha gustado es la forma de plantear el encuentro. El encuentro ha sido muy participativo y sobre todo, desde las dudas de todos los ponentes han salido muchas ideas para todos los ponentes. Felicidades. Sugerencia: En la encuesta a lo mejor sería interesante después de cada pregunta tras poner los "clicks" de "poco" "Bastante" "Mucho" pondría un recuadro final para poder escribir comentarios, por poder desarrollar algunas respuestas. Felicidades por todo. Seguiremos en contacto.

Estupendo el 12 encuentro. Un gran paso. Avanzando.

Lo he comentado en otras ocasiones, son un par de sugerencia: una duración más corta de las jornadas (entiendo que 2 días son lo ideal) y reservar más tiempo para la asamblea dándole la importancia que merece. Alguna cita virtual o física durante el año para compartir/mantener y desarrollar ideas/propuestas etc.

Solo he respondido a las ponencias a las que he asistido (que lamentablemente no pudieron ser todas).

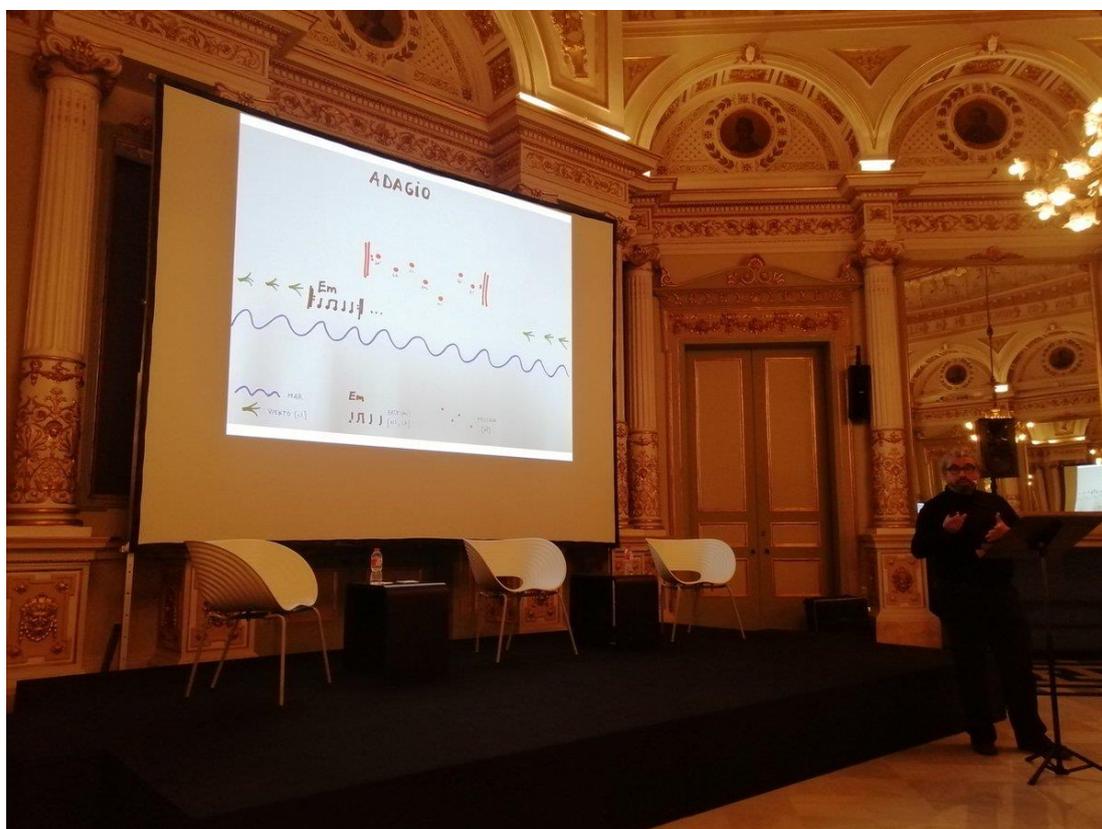
7. RECURSOS

7.1. Web: grabaciones de las ponencias y diálogos

<https://www.rocemusica.org/recursos/recursos-encuentro-roce-2021/>

7.2. Comunicaciones

7.2.1. La tecnología en la creación artística OCNE, Orquesta y Coro Nacional de España La tecnología como vía de participación en el ASE - Juanjo Grande

La pausa global y en particular la de la actividad del Área Socioeducativa (ASE) de la OCNE provocada por la pandemia fue el momento idóneo para replantearnos nuestros objetivos y manera de funcionar. En un momento en el que la distancia social dificulta el desarrollo de nuestra actividad, es necesario buscar alternativas para mantener la música presente en nuestras vidas. En este contexto de cambio, la tecnología nos ha permitido mantener nuestra actividad y fomentar la participación experimentando con formatos que nos permiten llegar a todo el territorio nacional. En esta comunicación vamos a ver cómo los proyectos Adoptar 3.0 (proyectos creativos) Vídeo-creaciones (un nuevo formato audiovisual) y Naturaleza y Futuro (proyecto creativo con el compositor David del Puerto y personas con discapacidad) han supuesto nuevos enfoques para relacionarnos con las personas combinando en diferente grado virtualidad y presencialidad.

CONTEXTO PANDEMIA

Esto es una foto de un proyecto Adoptar. Esto es Cantamos Contigo.

Como podéis ver en nuestros proyectos está implícito el hecho de que personas diferentes compartan un mismo espacio físico haciendo música. Con la COVID-19 y las normativas de aforo, la distancia social y un elemento intangible pero muy presente como es el miedo ha provocado que no nos sea posible desarrollar nuestra actividad de la manera en que estábamos haciendo hasta ahora.

CONTEXTO CREACIÓN DIGITAL

Así que no queda más remedio que plantearnos la pregunta:

¿Cómo podemos integrar este mundo digital y tecnológico en nuestra práctica y metodología sin perder nuestras señas de identidad?

Para responder esta cuestión hemos partido de la idea de que “No hay sustitución posible para un proyecto presencial”

No ha sido sencillo pero poco a poco lo hemos ido asimilando. Es un momento de aprendizaje y a veces tenemos la sensación que comenzamos de cero. Estas ideas se han materializado en tres proyectos durante la temporada 20/21 que nos ha permitido experimentar como la tecnología podía ser una vía de participación para el ASE:

1. Adoptar 3.0
2. Naturaleza y Futuro
3. Videocreaciones

1. Adoptar 3.0

Se trata de la evolución del proyecto referente del Área, Adoptar un Músico.

En la temporada 2020/2021 se han desarrollado dos proyectos Adoptar 3.0 basados en la música de Beethoven. La esencia del proyecto se mantiene en tanto que:

1. Utilizan las ideas musicales de un compositor para que los participantes desarrollen un proceso creativo.
2. Y este proceso creativo se desarrolla de manera colaborativa entre profesorado, alumnado y músico/a OCNE.

La digitalización del proyecto ha provocado los siguientes cambios:

1. La guía didáctica ha pasado de papel/pdf a un sitio web
2. Las reuniones presenciales se han transformado en una plataforma virtual que nos ha permitido comunicarnos y compartir toda la información del proyecto: partituras, audios, ficheros, vídeos. facilitando así el seguimiento del proceso.
3. El proceso creativo se desarrolla con herramientas multimedia, editores de partitura en línea o sencillamente grabaciones de audio del grupo.

4. Finalmente las piezas han sido transferidas a los instrumentos de los músicos de la OCNE y han sido grabadas.

Estamos contentos con el resultado pero también somos conscientes que aún queda mucho margen de mejora y que hay cosas que no han salido como habíamos imaginado.

En la presente temporada vamos a realizar tres proyectos sobre compositores/as actuales que van a participar activamente en los proyectos como Alicia Díaz de la Fuente, José Luis Turina y Elena Mendoza. Lo mejor de todo es que se van a realizar en todo el territorio.

2. Naturaleza y Futuro

Naturaleza y Futuro es un proyecto que explora el diálogo entre un grupo de artistas plásticos con discapacidad y el compositor David del Puerto (Premio Nacional de Música 2005).

Los participantes propusieron como tema central cómo la sociedad se relaciona con el medio natural que nos rodea. Sobre esta temática han creado un conjunto de obras plásticas (pinturas, esculturas e ilustraciones) y a partir de este material, el compositor David del Puerto, ha ido construyendo unas piezas musicales transformando en sonido las ideas visuales contenidas en la obra.

Todo este proceso creativo se realizó online. A través de videoconferencias y grupos de WhatsApp nos fuimos comunicando y recibiendo los avances de las obras plásticas.

Con la relajación de las medidas fue posible realizar un encuentro presencial entre artistas y compositor y además los participantes pudieron asistir a un concierto de la OCNE donde tuvieron la oportunidad de conocer a los músicos/as OCNE que grabaron las piezas y pudieron charlar con el director de ese programa, Josep Vicent.

El final del proyecto es un audiovisual donde se funden la música y las imágenes de las obras plásticas.

3. Videocreaciones

Las Videocreaciones es un formato audiovisual en el que sobre una pieza de repertorio de la OCNE (interpretada por la propia OCNE) un artista visual crea un contenido asociado a la música. No es nada nuevo, todos hemos crecido con los videoclips ochenteros o en el caso de la música clásica de la película *Fantasía*. Nuestra intención es dar una nueva mirada a la tradición.

En este caso lo digital lo entendemos como un complemento que pretende fomentar la curiosidad y el interés por la música antes o después del concierto.

ASPECTOS POSITIVOS

Para acabar queremos compartir con vosotros tres aspectos positivos y tres retos que hemos aprendido en la realización de estos tres proyectos:

1. Alcance global

El contenido digital lo podemos distribuir y compartir de diferentes maneras para llegar a una audiencia más amplia, diversa y sin límite geográfico. Proyectos como *Adoptar 3.0* nos permiten ahora cumplir una prerrogativa básica del Área: llegar a todo el territorio.

2. Nuevos escenarios

La digitalización nos ha permitido tener un contacto continuado con los participantes a través de las clases virtuales o videoconferencias. Podíamos ver y comentar la tarea de cada participante y hacer propuestas adaptadas a cada persona.

Con este formato digital músicos de la OCNE que nunca habían participado porque igual les daba reparo o respeto estar en el aula con los grupos, en este formato virtual se sienten más cómodos y participan por primera vez.

Con todo esto no pretendemos decir que lo digital es la gran solución milagrosa, pero sí que en algunos casos concretos puede ser una valiosa alternativa o complemento a la presencialidad.

RETOS

1. Mantener el equilibrio

Es fácil tener la tentación de consagrarse por completo a lo digital y olvidarnos del mundo real, presencial. Pero no. Nuestro reto consiste en ir depurando estos proyectos y contenidos digitales mientras estamos en este período de transición y mirar hacia el futuro con la vista puesta en un modelo híbrido en el que convivan la presencialidad y la virtualidad. Todo ello sin perder de vista que el uso de la tecnología también puede ser una vía de exclusión y crear una brecha tecnológica.

2. Ser arriesgados y aprender de nuestros errores

La palabra riesgo y las orquestas sinfónicas no se llevan muy bien.

Es un buen momento para salir de la zona de confort y tomar riesgos para crear nuevas maneras de relacionarnos con las personas. La tentación nos lleva a reproducir/transferir en digital aquello que ya hemos hecho, pero no siempre funciona, lo decimos por experiencia. Es necesario hacer un ejercicio de desaprender todo aquello que hemos hecho y nos ha funcionado para ver y analizar que nos puede servir a partir de ahora.

Y hay que aprender de los errores. Detectarlos y ser críticos. No todo vale y ahora menos. Pero también hay que lograr un equilibrio saludable entre espíritu crítico y el reconocimiento al trabajo bien hecho.

Para acabar queríamos compartir con vosotros la primera videocreación que está basada en la Entrée de Polymnie de Rameau, de la ópera *Les Boréades* sobre la cual la artista visual Martina Ampuero ha desarrollado una fascinante narrativa visual con componentes mitológicos en la que cada uno alguna manera tiene que decidir qué está viendo y qué significa a partir de su imaginación. Muchas gracias.

7.2.2. Apropa Cultura Irene Calvis, presidenta de Liceu Apropa

Desde el 2015 el Liceu colabora con el programa Apropa Cultura, que facilita el acceso a colectivos con discapacidades y con otras necesidades o en situación de vulnerabilidad. Este año el Teatre ha incrementado considerablemente la oferta cultural con un total de 1.000 plazas/butacas más que la temporada 2014/15. De este modo se ha ofrecido casi el 2% de localidades de buena ubicación (platea y/o anfiteatro) y fácil acceso.

4.000 entradas de la platea o del anfiteatro por temporada a precios simbólicos se ponen a disposición de las entidades sociales de Apropa Cultura para disfrutar de todas las óperas, espectáculos de danza, conciertos, todos los espectáculos familiares y escolares del Petit Liceu, las actividades *Entra dins del Liceu* (*Entra dentro del Liceu*) y *L'òpera una emoció* (*La ópera una emoción*).

Los propios usuarios de Apropa Cultura han valorado con una puntuación de 5 sobre 5 su experiencia vivida en el Liceu que aparte de los espectáculos también ofrece el proyecto mencionado *Entra dins del Liceu*, que permite a estos colectivos visitar los espacios públicos del Liceu así como los espacios técnicos de sastrería y caracterización y, además, la asistencia un rato a un ensayo de la Orquesta o bien del Corazón.

Apropa Cultura conecta las entidades sociales con los equipamientos culturales que reservan para este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3€ y ofrecen visitas y actividades adaptadas.

Las entidades sociales beneficiarias son personas con discapacidad intelectual, personas con problemática social derivada de enfermedades mentales, personas con discapacidades físicas en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, personas mayores (residencias, centros de día, programas para combatir el aislamiento, programas de inclusión social), personas en situación de privación de libertad, inmigrantes (programas de acogida y de inclusión social), infancia y adolescencia (CRAE y centros abiertos) y personas con drogodependencias y otras adicciones.

**7.2.3. Creación artística: belleza, emoción y transformación
Twinkle twinkle baby's star. Participar y contemplar
Gemma Canadell**

Twinkle twinkle baby's star es un concierto educativo diseñado y producido por el Servicio Educativo del Palau de la Música Catalana. Un concierto espectáculo para bebés y primera infancia que pretenden **profundizar en el acto de escuchar y contemplar** de forma activa.

Un concierto-espectáculo que no necesita argumentos extramusicales, ni explicaciones previas para **conectar a nivel emocional e intelectual** con todos los oyentes. Un concierto-espectáculo que nos permite escapar de nuestras limitaciones individuales para centrar-nos en una **realidad artística que nos supera**.

Un concierto-espectáculo que desde una **contemplación estética de alta intensidad** consigue generar una **gran catarsis individual y colectiva**.

<https://www.rocemusica.org/recursos/recursos-encuentro-roce-2021/>

7.2.4. Creación artística: belleza, emoción y transformación
ROUTE 6.6 “Pasadas las 4”
“Los espectáculos como oportunidad educativa” ROCE 2021 (1)
Belén Otxorena

Saludo.

(2) Soy Belén Otxotorena, fundadora, junto con Inma Gurrea, de la Cía. Teatral Pasadas las 4 y hemos pensado que podía resultar interesante compartir nuestra experiencia ya que consideramos que, en estos 27 años de trayectoria, nuestros espectáculos teatrales con música en directo, han sido realmente una oportunidad educativa tanto para el público infantil y juvenil como para el público adulto e incluso, de la Tercera Edad.

Hemos comprobado que nuestros trabajos contribuyen a aprendizajes diversos y alternativos que tienen que ver con “dejar huella”, con experimentar, con sentir...

Hemos sido emisoras pero también, con los años, receptoras de experiencias de alumnado que reconoce que, a partir de uno u otro espectáculo nuestro, decidió estudiar un instrumento, dedicarse al teatro, a la educación, o simplemente, ser público habitual de espectáculos de todo tipo.

(3-4) Quizá nuestro **compromiso** de seguir investigando para “maridar” teatro y música de la forma cada vez más natural y exquisita posible, tenga algo que ver en todo esto.

Desde luego, la música y los músicos que trabajan con nosotras se han convertido en un motor imprescindible **(5)** para la creación de espectáculos educativos de lo más variados, tanto desde el punto de vista de la temática como de la instrumentación y de la estética.

Hace poco escuché decir que crear un espectáculo es algo parecido a organizar una fiesta. Y en nuestro caso, es algo así: una fiesta en la que, por supuesto, la música “en directo”, como veis, no puede faltar. **(6-7-8).**

Es verdad que la música, casi siempre enlatada, está presente en cualquier propuesta teatral pero lo que es menos habitual es que música pase de apoyar, de ambientar..., a coprotagonizar el espectáculo. Para nosotras, tener a las y los músicos junto a nosotras, participando de la liturgia escénica como lo hacen estas pianistas, **(9)** el trío de Cuentos de un ciempiés, **(10)** la Filarmónica de Medellín **(11)** o como lo hace, magistralmente, Spanish Brass, **(12)** además de un placer, es un valor añadido que llegó para quedarse.

La consecuencia de esta decisión es que casi el 100% de los proyectos teatrales creados, tanto para bebés **(13)** como para adultos **(14)** tienen música en directo.

Cuando empecé a contar cuentos musicales, me di cuenta de que la música era un vehículo impresionante **para llegar donde la palabra no alcanza, (15)** para respetar esa libertad que ha de tener el público para rematar con su imaginación lo que considere oportuno a partir de los textos, cuentos, guiones..., que ponemos a su alcance.

La palabra, sugiere y la música da la libertad necesaria para imaginar y completar universos; para huir de “literalidades” y de esa didáctica a veces, tan poco artística y tan excesivamente paternalista.

Siempre me ha costado entender por qué había que explicar tantas cosas al público infantil y empecé a independizarme de fórmulas prioritariamente pedagógicas, para explorar escrituras más teatrales, más literarias...

Como diría la dramaturga Itziar Pascual, “empecé a ejercer mi legítimo derecho a decir NO” a según qué encargos e iniciativas. Y ya sabemos que, aceptar y respetar ese NO es NO, a veces, cuesta. **(16)**

Y dicho esto quiero hablaros “de mi libro”; bueno, uno de nuestros libros. **(17)**

ROUTE 6.6, una propuesta de estética rockera, con música 100% original, que tiene que ver con buscar, con divagar, con observar, con repensar, con sentir, con mezclar...

Queríamos compartir con los miembros de ROCE cómo hemos intentado, una vez más, que nuestro espectáculo sea lo más **nutritivo** posible; es decir, lo más **educativo** posible.

(18) Sinceramente, teníamos ganas de **reflexionar precisamente sobre el concepto de LIBERTAD**, una palabra tan manida y tan devaluada últimamente; queríamos además, **poner en valor la utilidad de lo aparentemente inútil** y por supuesto, **la música en directo** era incuestionable.

Intentar transmitir la idea de libertad nos llevó al **rock (19)** y la búsqueda de la riqueza en lo aparentemente inútil, nos llevó a reivindicar las experiencias que “dejan huella”, nos llevó a intentar evocar las sensaciones que proporciona **viajar, escuchar música, escuchar una historia... (20)**

Una vez leímos que las sensaciones que experimenta una criatura cuando escucha un cuento, podrían asemejarse a las que sentimos los adultos cuando viajamos.

Por eso, quisimos unir ambas cosas, para que tanto el público infantil como el adulto tuvieran la oportunidad de servirse la dosis de experiencia, de sensibilidad, de aprendizaje, de sensación, etc., que fuera capaz de digerir.

(21) La elección del rock nos llevó a la guitarra eléctrica como instrumento protagonista; la guitarra eléctrica (instrumento de **seis** cuerdas) nos llevó a la ROUTE 66 que, añadiendo un punto, se convirtió en el título: **ROUTE 6.6:** seis cuerdas, seis historias.

(22) ROUTE 6.6, al igual que la ROUTE 66, es un viaje, un viaje a través de las historias, de los aprendizajes, del deseo de LIBERTAD...

El argumento empezaba a estar claro: El tío Liberto nos dejaba en herencia una guitarra eléctrica con la que había recorrido el mundo. **(23)** Pero el valor real estaba en que, a modo de diario, en cada cuerda, Liberto había dejado una experiencia, un cuento, una vivencia... Se trataba de realizar, junto con el público, una especie de viaje iniciático a todos esos lugares donde el tío Liberto había sido feliz y donde se había sentido **libre**.

Los cuentos todavía no estaban elegidos pero algunas cuestiones estaban claras:

(24)

- tenía que haber algo de Gloria Fuertes; tenemos un compromiso muy personal con esta poeta libre.

(25)

- tenía que haber un cuento en euskera de Juan Kruz Igerabide que se tradujera al castellano. Había y sigue habiendo muchas razones para ello...

Y queríamos mezclar y que hubiera también una fábula, un cuento clásico y un cuento contemporáneo. **(26)** Cinco de las cuerdas ya estaban afinadas pero todavía faltaba una historia.

Como paralelamente a lo teatral, íbamos pensando en la instrumentación, decidimos que, además de la guitarra eléctrica, **(27)** en una propuesta rockera, no podía faltar la percusión **(28)**. Pero además, en este afán nuestro por mezclar, queríamos contar también con el theremin; un instrumento tan mágico y evocador como desconocido, a pesar de sus 100 años de existencia. **(29)**

Estaba decidido: el sexto cuento contaría, a nuestra manera, la historia del theremin.

Por otro lado, la mirada feminista nos ha acompañado desde que no daba puntos en las subvenciones. Es algo que nos sale de forma natural y volvió a ocurrir: Los hermanos Grimm, Juan Kruz Igerabide, Ursula Wölfel, Gloria Fuertes, nosotras y una fábula que, seguramente, ha sido transmitida de forma oral por muchas mujeres.

Como decía, más allá de crear ambientes, en Pasadas las 4, la música tiene otras muchas responsabilidades. **(30)** Por ejemplo, es una inspiración constante para explorar sobre las diferentes maneras de contar (27 años después, seguimos investigando). Además, la música condiciona la creación y el carácter de los diferentes personajes de nuestras historias e incluso, determina el tipo de técnica que utilizamos para interpretarlos.

Por supuesto, nos ayuda a encontrar el ritmo del espectáculo, las dinámicas, el pulso...

(31) La música pone marco, color y temperatura al espectáculo... Y paralelamente, **(32)** los juegos de palabras, las retahílas o los versos ripiosos que incluimos en nuestros textos, proporcionan también ese tempo, ese **RITMO** especial que nos gusta conseguir. **(33)**

Y evidentemente, este encaje de bolillos, tan minucioso y esmerado, tiene consecuencias positivas en el público; y no tanto por tener una buena factura (nuestros espectáculos son muy sencillos, en realidad) sino por ese compromiso profundo con el qué, el cómo y el por qué hacemos lo que hacemos.

Y para que la experiencia sea un poco más duradera, **(34)** intentamos proponer acciones post-espectáculo que se podrían asemejar a ese “y después tomamos algo” de los espectáculos de adultos.

En ROUTE 6.6, creamos:

El buzón de la rima (35)

Con la idea de aquellas postales que se mandaban cuando íbamos de viaje, invitamos al público a que, después del espectáculo, utilice los materiales que dejamos en el hall y nos haga un dibujo, nos escriba un poema, una carta..., y nos lo mande. **(36)**

El **Photocall/ Experiencia (37)**, no tanto para la foto recordatorio sino para favorecer la cercanía con los intérpretes, poder abrazar la guitarra eléctrica, poder coger las baquetas del percusionista...

Y la **guía didáctica**, siempre interdisciplinar, **(38)** tanto para el aula, en el caso de los escolares, como para la casa, en el caso de los familiares.

A veces, estas guías se han convertido en proyectos en los que, nos consta, el profesorado ha trabajado a lo largo de todo un curso escolar e incluso, han sido motivo de trabajos de fin de carrera como en el caso de **Cuentos de un ciempiés: unos van de canto otros del revés**.

Resumiendo, podríamos decir que nuestras inquietudes artísticas inspiraron el género musical; el género musical determinó la ética, la estética y el tipo de historias; y el tipo de historias inspiraron las nuevas y diversas composiciones musicales.

Desde luego, a través de nuestros espectáculos, intentamos nutrir, educar y buscar nuevos horizontes... **(39)**

MEMORIA ROCE 2021 “Los espectáculos como oportunidad Educativa”

Y en realidad, aspiramos a conseguir más o menos lo que perseguía Lorca con su conferencia sobre las nanas:

Decía: “no pretendo definir sino subrayar, no quiero dibujar sino sugerir. (...) Donde hay un rincón oscuro, poner un reflejo de nube alargada y regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las señoras que asisten”.

Pues en nuestro caso, regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las niñas, a los niños, jóvenes y adultos que asisten a nuestros espectáculos.

(40) Muchas gracias

8. ENCUENTRO ROCE Comunicación

8.1. Prensa y Comunicación

<https://www.ccma.cat/catrado/alacarta/assaig-general/el-gran-teatre-del-liceu-acull-la-12a-edicio-de-la-trobada-roce/audio/1116728/>

<https://www.docenotas.com/159100/liceu-acoge-xii-encuentro-roce-los-espectaculos-oportunidad-educativa/>

<https://www.rtve.es/play/audios/la-darsena/concerto-1700-18-11-21/6215938/?fbclid=IwAR0TCdnQaCaEAK2R81ganYtUn3ltazYmp4Beyld4Dr4MYnvLMYpumxMidco>

<https://www.elprat.digital/radio/scenik-10/>

<https://redmusicamaestro.com/los-espectaculos-como-oportunidad-educativa/>

<https://coessm.org/encuentro-roce-2021/>

<https://m.facebook.com/events/liceu/los-espect%C3%A1culos-como-oportunidad-educativa/789321548423678/>

8.2. REDES:

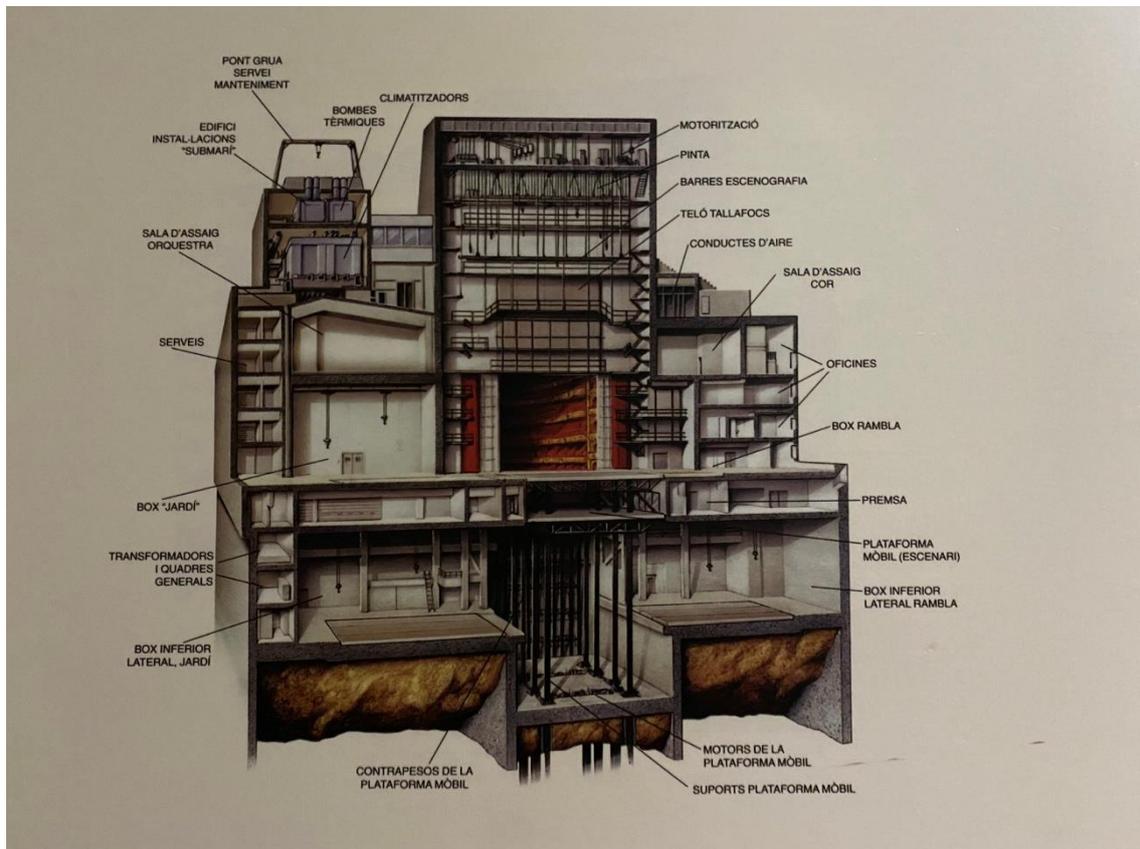
<https://twitter.com/ROCEMUSICA>

<https://www.facebook.com/roce musica>

(40) ROCE: administrador de la página de empresa | LinkedIn

<https://www.youtube.com/channel/UClHRVP11uwIPyTUBVv4J4Nw/featured>

9. CONCLUSIONES

9.1. Conclusiones Encuentro ROCE 2021

“Los espectáculos como oportunidad educativa”

- Cuando hablamos de educación no nos limitamos a la escuela. Hay que desubicarse y salir al encuentro del público, lo que comporta intensificar las relaciones entre instituciones culturales y el mundo educativo.
- Desubicarse significa pensar en los que están y en los que no están. Sabemos lo que quieren los que acuden a los espectáculos; ahora necesitamos saber también trabajar para los que no están.
- Siempre debemos plantearnos la pregunta ¿para qué?; esta pregunta nos lleva no sólo al significado, sino también al sentido.
- El para qué, es decir la finalidad de nuestro trabajo, no puede someterse a las audiencias.
- El para qué ha de provocar una conmoción, porque nos mueve lo que nos conmueve. La conmoción es activa y nunca es exclusiva de unos pocos.
- El arte es riesgo. Cada espectáculo se articula alrededor de tres ejes: concepto, rigor y riesgo.
- Nuestro propósito no es distraer, ni entretener; nuestro propósito no es ayudar a acomodarse en un mundo que ofrece una seguridad incuestionable.
- En el centro del espectáculo se encuentra la experiencia estética. La estética transforma, saca algo de mí. El escenario es una escuela de conocimiento, no de reconocimiento.
- Para transformar necesitamos los promotores culturales. Los promotores culturales no son una isla, son parte de un proceso amplio y complejo en el cual están implicados la profesionalidad (saberes), el diálogo (horizontalidad) y la continuidad (tiempo).
- El pensamiento creativo surge de no conformarse con lo que hay. Exige aceptar lo incierto e imaginar.
- El pensamiento creativo reclama una escucha atenta. Se escucha lo que es relevante y lo que estimula el pensamiento.
- La escucha atenta puede acompañarse en tres momentos: antes, durante y después del espectáculo. Estos tres momentos configuran lo que podemos denominar como metaespectáculo.
- Somos mediadores, inspiradores, acompañantes y orientadores.
- Para actualizar la tradición, para volverla a actualizar con las luces del presente, debemos conocerla en su tiempo y a lo largo del tiempo.
- La experiencia estética la pueden promover hoy los llamados "lenguajes tecnológicos".
- Se trata de descubrir la diferencia que existe entre la tecnología y sus usos para que no se convierta en una tecnocracia.

- Trabajamos para integrar conocimiento, sentimiento, emoción y bondad.
- No podemos olvidar las diferentes vivencias del tiempo y del espacio. Para ello debemos aproximarnos a la palabra, la música, el gesto y el silencio de la manera más integrada posible.
- Diversidad es riqueza pero debemos corregir aquella diversidad que se convierte en una nueva desigualdad.
- En la vida hay encuentros y desencuentros. Un mundo mercantilizado promueve el encuentro entre los productos y los consumidores. Pero este no es el propósito del encuentro cultural.
- Los encuentros ROCE buscan la participación, la interacción entre la obra de arte y los receptores de esta obra. La obra de arte siempre es incompleta, necesita de un público que le otorgue sentido.
- Encuentros como el vivido requieren la participación de personas jóvenes.
- Encuentros como el vivido nos ofrecen una buena oportunidad para compartir experiencias, que no experimentos. A través de la reflexión y del diálogo aprendemos con los otros, de los otros y a favor de los otros, e incluso contra los otros.

Jaume Cela y Juli Palou, expertos en el ámbito educativo.

9.2. Lo que piensan de nosotros

“Simplemente quería volver a daros la enhorabuena por las jornadas y agradecerme vuestra amabilidad y atención en todo momento. Fue una experiencia muy enriquecedora y los ponentes fueron extraordinarios. Transmite mi enhorabuena por la organización y la selección de los ponentes a toda la junta directiva, ya que no tengo sus emails”.

Un abrazo fuerte y espero veros en la próxima.

Virginia Suarez, OSPA

Buenas tardes Sofía,

Soy Edgar Martín, voy en el tren de regreso a Madrid con inmensa alegría en mi interior.

ROCE ha sido una experiencia muy enriquecedora y esperanzadora.

Estoy repasando todas mis notas y añadiendo ideas. Me habéis recargado las pilas.

Hay mucho trabajo por hacer, sin duda, pero con encuentros como este y con el trabajo que ROCE está realizando por detrás, creo que es un muy buen camino.

Solo puedo darte las gracias, daros las gracias. Y si en algún momento puedo echar una mano en algo no dudes en contactarme.

¡Un fortísimo abrazo!

Edgar Martín, ¿por qué es especial?

A mí me ha encantado participar de este ENCUENTRO, conocer gente súper interesante con la que comparto sector, vibrar con planteamientos y formas de pensar similares a las mías y aprender y romper esquemas de aquellas visiones diferentes e igualmente válidas. Para mí ha sido un gran experiencia pese a no haber podido asistir a todas las actividades propuestas. Balance súper positivo del programa y de su gente. . GRACIAS y hasta #encuentroRoce2022.

Muchas gracias. Con todo mi Ritmo y Energía,

Txus Eguilaz

www.txuseguilaz.com

10. Otras actividades 2021

ROCE organizó un zoom participativo de carácter gratuito en abril del 2021 sobre

“MÚSICA Y BIENESTAR” por Jordi A. Jauset.

Divulgador científico, e investigador sobre las aplicaciones de la música en la salud, actualmente docente en la Universitat Autònoma de Barcelona, y en la Universitat de Girona, colaborador de ROCE y ponente en nuestro ENCUENTRO ROCE 2019 “Música y Neurociencia” de Granada. El zoom estuvo coordinado por Silvia Carretero, Presidenta de ROCE, y Jose Luis Rivero, Director Artístico del Auditorio de Tenerife y miembro de la Junta Directiva de ROCE.

Asistentes:

NOMBRE	APELLIDOS	PROFESION	RESIDENCIA
MATIAS	KRAUSSE	MUSICOTERAPIA	MEXICO
AMPARO	DE LA HERA	PROFESORA DE MÚSICA	TENERIFE
DESIREE	GONZALEZ	AEREA EDUCATIVA Y SOCIAL AUDITORIO TENERIFE	TENERIFE
MELAENA	PERISIC	PROFESORA	CANARIAS
IRIS	ROGER	ESTUDIANTE	CONSERVATORIO TENERIFE
ANA MARIA	SANCHEZ	PROFESORA DE MÚSICA	SEVILLA
LEONARDO	JIMENEZ	SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL	COSTA RICA
DESI	CHAVEZ	PRODUCCIÓN	QUITO, ECUADOR
NATALIA	GARBARETS	SONINNATS MUSIC THERAPY	TOLEDO
MARIA TERESA	GONZALEZ	PISCOLOGÍA DE LA MÚSICA	VIGO, PONTEVEDRA
JUANITA	RODRIGUEZ	Red SOLIDARIDAD	BOGOTA, COLOMBIA
SONIA	LINARES	COMPOSITORA/MUSICOTERAPEUTA	CATALUÑA
RICARDO	MARTÍNEZ	PRESIDENTE Asociación Mexicana DE PSILOGIA CLÍNICA	MEXICO
ROCIO	MARQUEZ	PROFESORA MUSICA	SEVILLA
IONE	ARRONIZ	AREA SOCIOEDUCATIVA FUNDACIÓN BALUARTE - OSN	PAMPLONA
AGUSTINA	SANTOS	REHABILITACIÓN NEUROLOGICA	ARGENTINA
MARTA	ESTRUCH	MUSICOTERAPIA	PAMPLONA
GEMMA	FUENTES	EDUCACIÓN MUSICAL/MUSICOTERAPEUTA	CACERES
MIKEL	G.	BOS	BILBAO
VIOLETA	AMARGANT	AREA SOCIOEDUCATIVA AUDITORI BARCELONA	BARCELONA
ROGELIO	IGUALAGA	AREA SOCIOEDUCATIVA OCNE	MADRID
SONIA	SANCHEZ	PSICOLOGIA TERAPEUTICA	COLOMBIA
ESTHER	CIUDAD	PROFESORA CONSERVATORIO/DIRECTORA FESTIVAL	ZARAGOZA
GEMMA	CANADELL	DIRECCIÓN SERVEI EDUCATIVO PALAU MÚSICA CATALANA	BARCELONA
ASSUMPCIO	MALAGARRIGA	NUESTRA SOCIA DE HONOR	BARCELONA
TUTO	PARRILLA	AEREA SOCIEDUCATIVA OFGC - JUBILADO	CANARIAS
SEBASTIAN	PODADERA	ABECEDARIA	ANDALUCIA
IRENE	GUERRERO	ÁREA SOCIOEDUCATIVA DE LA ROSS	SEVILLA
MIKEL	CAÑADA	AULA DE MÚSICA - EUSKADIKO ORKESTRA	PAIS VASCO
MIREN	IÑARGA	DIRECTORA DE MUSIKENE	PAIS VASCO
SILVIA	CARRETERO	ROCE OSCYL	CASTILLA Y LEÓN
ANTONI	PALLES	LICEU - ROCE	BARCELONA
JORDINA	ORIOLS	LICEU-ROCE	BARCELONA
JOSE LUIS	RIVERO	AUDITORIO DE TENERIFE - ROCE	TENERIFE
JUANJO	GRANDE	ROCE - OCNE	MADRID
GIOANNA	GOLAB	TRADUCTORA	VALENCIA
RAMON	VIVES	www.sixiemeson.com	CANARIAS
SONIA		https://crecerconlamusika.wixsite.com/ammk	BURGOS
CHARLENE	GASNIER	ETNOMUSICOLOGIA	
ANNE	LANDA	PROFESORA DE TÉCNICA ALEXANDER	MUSIKENE

ROCE organizó un zoom participativo de carácter gratuito en **junio del 2021** sobre

“LA MÚSICA, CUIDADORA DE LAS EMOCIONES” por Patxi del Campo.

El 1 de junio retomamos nuestros “CONVERSATORIOS ROCE” con el musicoterapeuta, **Patxi del Campo**, colaborador de ROCE, y ponente del Encuentro ROCE 2018 , “ Música para crecer” realizado en la Fundación Baluarte de Pamplona en torno a la música de la primera infancia. La charla fue presentada por nuestra vicepresidente Mikel Cañada, responsable del Aula de Música de la Euskadiko Orkestra

Autor de numerosas publicaciones relacionadas con la música y la musicoterapia, como “La música como proceso Humano” y “Musicoterapia y Medicina”. Además, es Director del Instituto Música Arte y Proceso, cofundador del Comité europeo de musicoterapia, director de la colección de cuentos musicales La Mota de Polvo y de AgrupArte producciones. En la actualidad es miembro del equipo de investigación de la UCI de la OSI Araba sobre musicoterapia en cuidados intensivos. Profesor invitado del Máster en enseñanzas Artísticas en Mediación, Gestión y Difusión Musical <https://musikene.eus/masters/master-en-mediacion-gestion-y-difusion-musical/>

Asistentes:

NOMBRE	APELLIDO	PROFESIÓN	RESIDENCIA
ISABEL	VILLAGAR	www.isabelvillagar.com	Valencia
ANA MARIA	MARTÍNEZ	MUSICOTERAPEUTA	Colombia
CAMILIO	TORRES	MUSICOTERAPEUTA	Bogotá Colombia
LEONARDO	JIMENEZ	SISTEMA DE EDUCACIÓN MUSICAL	Costa Rica
CHARLENE	GASNIER	MUSICOTERAPEUTA	Francia
AINOA	GARCIA	PROYECTOS EDUCATIVOS	Valencia
MIREN	IÑARGA	MUSIKENE	Bilbao
JULLY	RODRIGUEZ	MUSICOTERAPEUTA	Tenerife
ROXANA	SCHMUNK	DANZA EN COMUNIDAD	CANARIAS
MIKEL	CAÑADA	EUSKADIKO ORKESTRA	ROCE
ASSUMPCIO	MALAGARRIGA	PRESIDENTA DE HONOR	ROCE
GEMMA	ESCRICH	PROFESORA ESO Y BACHILLER	CASTELLÓN
PAULA	RAPOSO	Conservatorio Superior de Oviedo	OVIEDO
MIKEL	G.	BOS ROCE	BILBAO
MARIA TERESA	GONZALEZ	PISCOLOGÍA DE LA MÚSICA	VIGO, PONTEVEDRA
SONIA	LOPEZ	ASOCIACIÓN DE MUSICOTERAPEUTAS	BURGOS
SILVIA	CARRETERO	FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES	ROCE
IONE	ARRONIZ	BALUARTE - OSN	ROCE
DESIREE	GONZALEZ	AUDITORIO DE TENERIFE	ROCE
JOSE LUIS	RIVERO	AUDITORIO DE TENERIFE	ROCE
ANNA	VERNIA		SEM-EE

Colaboración de ROCE con el Máster en Mediación, Gestión y Difusión

ROCE organiza en colaboración con **Musikene, el Máster de Mediación, Gestión y Difusión** prepara a los músicos para los empleos del futuro. Pionero Máster oficial de dos años en España (120 ECTS), el único que forma de manera práctica a **especialistas en proyectos musicales socioeducativos**, permitiendo al alumnado crear, producir, defender, difundir y vender su proyecto personal. Los estudiantes aprenden de los profesionales del sector y conocen el entorno con los mejores docentes e invitados especializados que desarrollan su labor en prestigiosas instituciones.