

JUANJO MENA

Pregunta - ¿Cuál es el planteamiento que tiene la Orquesta Sinfónica de Bilbao para los conciertos didácticos, para el público joven?

Respuesta – Esta orquesta se vanagloria de que fue de las que inició en su momento los conciertos; yo no se cuantos años llevamos ya, si son veinte años. En un primer momento, al inicio, paso a ser algo muy orientativo, a ver que pasaba... eso fue durante diez o doce años; cuando yo empecé a conocer los conciertos didácticos como director invitado, eran conciertos en los que se mezclaba mucho, entraba todo tipo de gente, sin control de edades, y a veces se utilizaba demasiado como una especie de fiesta el concierto, que está muy bien, para haya una valoración positiva del concierto pero se perdían enormes capacidades y cualidades de intentar transmitir algo más cercano a lo que es la música; parecía una fiesta, una risa, un juego excesivo yo creo. Entonces, desde que fui titular empecé a dar vuelta un poquito a todo esto para tener a los niños más como si fueran... los niños son niños pero no son tontos, es la palabra fantástica yo creo para intentar encauzar los conciertos; en ese sentido hemos empezado a situar en grupos pedagógicos de edades diversas, un poquito hemos comenzado a hacer un trabajo más exhaustivo pero como hace falta sin duda... estamos en proyecto de un departamento pedagógico que actúe con mayor seriedad en todo este planteamiento.

P – Dentro de los conciertos para jóvenes hay mucha variedad... el concierto de hoy ha sido una simbiosis de cuento y música ¿Cómo transmitir la música, que es el objetivo, teniendo en cuenta que utilizamos otros recursos?

R – Yo creo que, para mí es muy importante... a veces... estos días acabo de llegar de América, con la Orquesta de Baltimore, tratando cómo acercar al público joven a los conciertos y yo puse una premisa sobre la mesa muy clara: que debe haber un gran respeto por la música, que no se puede engañar lo que es música, porque si das otra cosa que no es música o no tratas la música con un gran respeto, lo que van a recibir la gente que escucha es algo que no es real, que cuando vengan al concierto real van a sufrir un choque mayor. Entonces, ¿cuál es el punto de...? Eso es difícilísimo; puede ser como hace mucha gente ahora, no centrar en la música sino centrarlo en divertirse, en algo externo; hay gente que hace cuentos y se centra muchísimo en el cuento sin tener una utilidad musical, y yo creo que la mixtión de ambas cosas, con los niños es lo que tiene que ser. Yo creo que el cuento puede ser un conducto que sirva de unión durante todo el concierto al niño, pero el niño tiene que reconocer... el niño reconoce muy rápidamente los personajes del cuento, se crea una historia, recrea... pero lo que hay que intentar en un cuento como el de hoy es que haya una relación entre esa capacidad imaginativa suya e instrumentos orquestales o música. Yo creo que si en el cuento, si no se ciñe solamente a una historia sino que la hace interrelacionarse con los instrumentos y con la música, es el camino para intentar llegar. Después también nosotros hemos hecho... en un tiempo hice yo aquí al inicio, conciertos... intentar buscar cosas de la orquesta, era como un baúl donde buscábamos cosas; no había ningún cuento, era solamente una

gran activación del niño en intentar escuchar, percibir una segunda voz, qué cuerda ha tocado, quien no, quien si... tiene que haber una interrelación con el instrumento y yo creo que puede ser el cuento o puede ser si no otros mecanismos

P - *¿Qué valores se deben de transmitir cuando se hace música para jóvenes?*

R – Hay mucha gente que parte de que no debemos aburrir a los niños; entonces dicen, como no hay que aburrir, vamos a divertir enormemente. Yo creo que, sin duda, si se hace con muy buen planteamiento y cuidado es muy difícil aburrir a un niño... yo creo que si se hace bien; a no ser que la elección musical no sea la adecuada. Yo creo que, primero hay que pensar que el niño tiene que estar activo y creativo; segundo, que el elemento musical debe ser interrelacionado con esa actividad, que no puede estar la sinfonía de Rachmaninov en este tipo de programas, pero yo creo si que tiene que haber un elemento de acercamiento musical: mediante búsqueda y conocimiento de instrumentos, de texturas, de sonoridades... estaba muy interesante uno que hicimos hace tres o cuatro temporadas, en el que hacíamos solamente una obra, “Los cuadros de una exposición”, de Mussorgsky, y hacíamos tres cosas: primero la versión original de Mussorgsky al piano... jugábamos con la historia ahí pero no era lo principal el cuento, sino que era escuchar en el piano algo, escuchar cómo eso se colocaba en la orquesta, incluso hacer que los niños orquestaran... y esta melodía ¿a quién te parece que puede ir?... pues a la flauta... ¿no crees que es mejor...? o sea, orientando un poquito..., y después yo me subía, aquí hay un órgano maravillosos, enorme, con una consola de casi dos por tres metros, una cosa increíble que parece como una nave espacial, y yo recuerdo que me colocaba, después de que el pianista tocara, me colocaba un casco, me iba al órgano y hacía como que era mi nave espacial y yo le daba a un botón y aparecía la versión de Tomika de ordenadores sobre “Los cuadros...”, que es algo supergaláctico,... cerrábamos las luces, quedaban solamente las estrellas arriba y entonces el chaval veía... ¿Qué buscábamos en el concierto?... Hay muchas posibilidades; en este caso era la recreación o la inventiva ¿Cómo ordenarlo esto? Porque ideas hay muchísimas... cómo ordenarlas y en qué proceso, es lo difícil; y con los niños es cómo hacemos el seguimiento, qué es lo que hay que darle... Yo creo que intentamos, tristemente, cubrir el déficit de educación musical que no se hace en los colegios. Pero claro, en los colegios hay ese control del alumnado progresivo, que es muy difícil que nosotros lo podamos hacer... *Sin duda, ese proyecto de un departamento educativo podrá contribuir decisivamente...* Yo espero que si... *a ir en esa línea...* Yo espero que si.

P - *¿Cómo crees que el músico de la orquesta observa, valora, vive esta actividad, que no es la tradicional, la que tiene habitualmente?*

R – Yo creo que muy cercanamente porque ellos saben de la importancia de la música para ellos e intentan transmitir a los niños esa importancia o ese disfrute que ellos tienen. Si el trabajo está bien hecho, participan; si el trabajo no está bien hecho y el que está presentando está utilizándolos vilmente, entonces no participan, no entran en el conjunto. Yo creo

que el músico, si hay un trabajo serio y bien valorado... hoy estaban disfrutando enormemente porque la presentadora estaba haciendo muy bien el trabajo; estos señores han hecho cantidad de conciertos que ellos mismos se avergonzaban de lo que estaba pasando allá. Entonces, yo creo que es muy importante: si el músico ve que se le trata con seriedad lo que se está haciendo, entonces él pasa a tomar parte porque sin duda considera muy importante su vivencia como músico e intenta trasmitírsela a los niños.

P – La estructura habitual es unidireccional, de la orquesta hacia los niños ¿Sería posible plantear dentro de la dinámica de una orquesta una participación más bidireccional?

R – Si que hemos pensado en muchos momentos un planteamiento de este tipo, pero realmente yo creo que... no es por tirar el balón al otro tejado, pero realmente ahí es dónde hay que estructurar la música, en los colegios. Yo creo que si se tomara con seriedad el planteamiento didáctico en los colegios de música, aquí estaría la orquesta abierta para hacer un trabajo. Lo más triste de todo esto es que damos pinceladas, que no hay un proyecto musical de educación, ni la LOGSE lo contempla desde mi punto de vista; soy un gran crítico con la LOGSE: diseños curriculares, red, pof, pif, paf... no se cuantas cosa hay que rellenar, pero al final lo que he visto es que aquellos músicos menos capacitados para la música pero más capacitados para la organización, son los que han tomado el poder; y aquel músico que era esencialmente músico pero que eso de escribir diseños curriculares no podía entenderlo, es el que se está perdiendo. Y ahora mismo yo creo que se necesitaría una re-reforma de la reforma, e intentar que haya un trabajo serio desde la escuela, y entonces la orquesta estaría dispuesta y encantada.

P – En tu visión comparada con el resto de los países de nuestro entorno, ¿cómo valoras la situación de la educación musical y de la música hacia los jóvenes?

R – Con respecto a los países europeos, muy retrasados; con respecto a Alemania... ya no tanto Francia e Italia, están más o menos parejos, pero si respecto a Alemania que hay un trato mucho más claro en la escuela y muchos más profesionales preparados: allí en Alemania, en las universidades se aprende para enseñar música en los colegios, hay un especial... no lo de aquí, como universitario, con una formación muy completa, con conocimientos musicales. Yo creo que ahí estamos un poquito diferentes, más separados. En países escandinavos también hay, dependiendo de algunos centros concretos, no es algo nacional, en algunos centros como Oslo o Helsinki si que hay un tratamiento escolar mucho más interesante. Yo creo que sobre todo en Inglaterra y en América trabajan un poquito más respecto al disfrute y al contacto del niño con el instrumento pero les falta un trabajo personal en el colegio. Cuando yo he visto los programas, en América sobre todo, tiene que haber un disfrute porque si no, no es nada... pero claro ¿Cuántos instrumentistas hay? ¿Qué tipo de preparación?... Allí tienen otros niveles, con música más popular, jazz... Yo creo que el cambio que se ha producido en los últimos veinte años en España a nivel de auditorios, de orquestas, de organización, de enterarnos de qué va esto... ha generado que el músico y los

gestores españoles que tienen intencionalidad y ganas, tienen muchas ideas, y esa simbiosis de buenos auditorios, orquestas mucho más... está haciendo cambiar y potencialmente, yo creo que superiores a muchos sitios, a Francia, a Italia sin duda; superiores en la potencialidad, otra cosa es en qué quedará esta potencialidad... *quizás es el momento de plantearse ese salto cualitativo y colocarnos a la cabeza...* Nos falta organización. Si, es gestión al final, más que ideas o disponibilidad.