

MARK WITHERS

Pregunta - *¿En qué consiste el proyecto que coordinas en la ONE?*

Respuesta – La idea es que hace tiempo la ONE, como otras orquestas en España, ha hecho una serie de conciertos pedagógicos y muchas actividades con niños... Lo que intentamos hacer es utilizar esta base y desarrollar actividades que contienen más interacción con los participantes. Para empezar, tenemos menos niños participando que los 2.500 que podríamos tener aquí para un concierto convencional; pero cada niño que está trabajando con nosotros tiene la oportunidad de trabajar con los miembros de la orquesta, de colaborar, de hacer su propia creación. Lo que estamos intentando hacer son varias cosas a la vez: primero, que los participantes tienen un contacto de verdad con la orquesta, que tengan amigos en la orquesta, que cuando vienen aquí es “su” Auditorio, es “su” Orquesta, y conocen la gente... Además que conocen la música que tocamos porque ellos, lo que están haciendo, están utilizando algunas técnicas, algunas ideas de los compositores que tocamos nosotros en la ONE y desarrollando su propia música utilizando esas mismas ideas, pero su propia música; así entendemos cómo está construido nuestra música y pueden entrar al fondo de la música con oídos mucho más educados. Si yo hago una charla de dos horas sobre la música de Stravinsky, cuando sales, ¿que entiendes? Nada; pero si has utilizado dos o tres de las ideas de Stravinsky, puede ser, por lo menos algunos aspectos de su trabajo, realmente... Y la tercera cosa que estamos haciendo es que los niños tienen la oportunidad de utilizar su propia creatividad, que tiene mucha importancia en sus habilidades sociales, en sus habilidades para colaborar, para saber que pueden estar haciendo cosas que creen que no pueden hacer, pero pueden. Y todas esas cosas tienen mucha importancia... en la música clásica, como hacemos con un concierto convencional, pero estamos intentando profundizar mucho más. Y, bueno, si empezamos este proyecto, tenemos unos 250 participantes, pero lo que intentamos hacer es guardar el contacto con todos los participantes que vuelven, los que han hecho el proyecto pasado, ellos van a volver a este concierto, con todo lo que saben de nuestra orquesta, de la música. Poco a poco vamos a llegar a un público mucho más grande que tienen convencionalmente en un concierto pedagógico.

P – *El proyecto se va a desarrollar en varios años...*

R – Si, bueno, ya estamos preparando un plan para las próximas tres temporadas que, bueno, por lo menos tenemos un poco de continuidad... Esta temporada hemos hecho dos proyectos; creo que vamos a intentar hacer tres proyectos cada año para las próximas tres temporadas, y en la tercera temporada seguro vamos a hacer el plan para el futuro global. Para esos tres años seguimos experimentando, que realmente al final uno de los objetivos claves es que podemos fijar qué queremos hacer con un programa educativo con la Orquesta y el Coro Nacionales... muy importante que van a estar las dos organizaciones juntas.

P – *En este modelo, la implicación del músico como instrumentista activo es muy distinta del modelo tradicional...*

R – Si, y eso es al centro de la actividad, que los miembros de la Orquesta y el Coro Nacional son músicos, saben mucho de la música, utilizan lo que saben cómo intérpretes. Lo que estamos intentando hacer es que no hace falta que ellos aprendan más de la música pero utilizar lo que saben en una manera un poco distinta, y utilizando los músicos así, eso es clave para tener el contacto entre los participantes y la orquesta. Puede ser que cogemos especialistas en esta manera de trabajo, pero cuando los niños vienen a escuchar la ONE... “¡ah!, conocemos este chico...” y hay un contacto íntimo entre el público y la orquesta. Eso es fundamental, que artísticamente los programas integrados al nivel de directores de la orquesta, de solistas y de miembros de la orquesta... para estar totalmente integrados en el futuro, esperemos, que a nivel de programación, de administración...

P – *Este modelo de trabajo ya tiene una larga tradición en el Reino Unido...*

R – En el Reino Unido, si, pero más y más, en más lugares... En Escandinavia lo utilizan mucho y hay que cuidarlo porque hay dos o tres cosas en el modelo de trabajo que estamos cogiendo para... ; estamos desarrollando algo nuevo y algo específico para la ONE por el momento. No hay nada que estemos haciendo aquí que otras orquestas no han hecho, pero eso es nuestro paso, nuestro principio; y en el plan para el futuro queremos desarrollar muchos niveles y queremos tener un programa que tiene un sabor particular de la Orquesta y del Coro Nacional.

P - *¿Cómo valoras el resultado de los trabajos que en el Reino Unido se han desarrollado con esta fórmula de participación por parte de los niños?*

R – Bueno, sólo puedo decir que la vida musical ha cambiado y la educación musical... Tu puedes decir que a esa cosa nueva y a la tradición en mi país..., lo que estamos diciendo aquí la cosa nueva eso ya es la tradición, y estamos buscando más y más, bueno, continuamos con el desarrollo, no hemos parado... hay mucho más que podemos hacer... ya que la calidad de música en Internet empieza a estar interesante... hace cinco años, no, no teníamos ordenadores con suficiente poder que podíamos hacer cosas interactivas con interés, pero ya el punto está interesante. Además, que las escuelas, los colegios tienen ordenadores lo suficientemente potentes. Hay un nivel muy interesante allí que podemos empezar pensando y... seguro, el desarrollo sólo empezado.

P – *No es común en el panorama español un planteamiento de este tipo ¿Cómo ves el papel social que tienen que jugar las orquestas en el día de hoy?*

R – Primero, no es común pero va a ser muy común; hay muchas orquestas que están pensando en esta dirección y seguro no todas van a hacerlo pero hay muchísimas pensando... seguro la mitad de las orquestas profesionales en España; somos los primeros aquí, pero... Yo creo que el

papel de una orquesta, de cualquier organización artística, hay que servir una comunidad, toda la comunidad. Puede ser 5 % que miran en su periódico y que van a un concierto el sábado noche. Lo que yo quiero es que la gran mayoría de la gente saben que esas organizaciones existen, existen para ellos, que ellos pueden utilizar la organización en cualquier manera. Somos finalmente organizaciones utilizando el dinero público y tenemos una responsabilidad a todo el público, no solo a la gente que ha pasado toda su vida con Mozart y Beethoven.

P - ¿Se contempla dentro de este programa la creación, la composición por parte del propio niño?

R – Es mejor... si quieres escuchar la música clásica, una de las cosas fundamentales es si entiendes la estructura de la música. No puedes escuchar una sinfonía de Beethoven inteligentemente si no sabes como funciona la forma sonata. Pues si utilizamos esta forma para hacer cosas simples con los niños, ellos lo hacen mejor; cuando escuchan qué ha hecho un compositor fantástico con esta misma idea, bueno, entienden; y además entienden por qué es fantástico, no hace falta explicarlo. Yo puedo decir que Stravinsky es un genio, qué significa, pero mucho mejor que el niño, escuchando la música de Stravinsky dice a mí: bueno, no está mal... por qué la ha hecho así, así, así... porque el niño ha utilizado unos aspectos de la misma idea.

P – Además de este bagaje musical, ¿hay otra clase de valores o de contenidos educativos que estén en el fondo de este modelo?

R – Bueno, soy psicólogo... y psicológicamente hay muchísimas cosas, más que musicalmente... que pueden, que colaboran... un edificio así como el Auditorio Nacional es su edificio para el día por lo menos o para dos días. Y todas esas cosas que abren puertas, que este mensaje que pueden... seguro que cuando han entrado al escenario hoy, no podían imaginar que van a ser una parte de la obra, de diez minutos, de 120 personas, algo interesante... no pueden imaginar esa idea... Si vas a un concierto convencional, lo recuerdas; si haces este tipo de actividad, lo recuerdas para toda la vida, nunca puedes olvidarlo, esto cambia la vida y dice... y no importa si es musicalmente o en otras áreas de sus vidas que pueden... fundamental, muy importante.

P – El trabajo en el centro educativo es una de las piezas esenciales...

R – Es una colaboración entre nosotros, los músicos aquí, la administración aquí, la Comunidad de Madrid, los profesores... una parte muy grande del trabajo; es un aspecto de entrenamiento para los profesores de música en las escuelas o en cualquier organización que colabora con nosotros.

P – Una de las piezas que hay que contemplar en un programa de este tipo es la del animador pedagógico, papel que en este momento estás cumpliendo tú ¿Qué importancia le concedes?

R – Bueno, mi trabajo está muy simple: estoy... hace falta preparar un plan, y es un plan que funciona como cinturón de seguridad, que si sigues el plan va a funcionar, pero siempre con el consejo que puede salir del plan. Este plan es una base y yo espero que tenga la experiencia que... puedo pensar en algo que yo se va a funcionar, algo simple, algo básico, de un nivel u otro va a funcionar. Eso es una base y después los profesores, los niños, los miembros de la orquesta pueden ir en cualquier dirección..., en este punto, fundamental preparar el base, el cinturón de seguridad que sabemos. Y al final mi trabajo también es muy simple, es de escuchar, de escuchar las ideas que han hecho la gente y de mezclar las ideas para ponernos un nivel de interés.

P – *El público que se puede generar con este modelo ¿puede contrarrestar la tendencia de ausencia de auditorio?*

R – Eso no es mi papel, eso es un papel de marketing. Lo que yo quiero hacer es dar la opción a la gente. Luego, hacer un ejercicio de marketing que la gente quiere entrar, pero espero que en ese trabajo por lo menos damos la posibilidad; pero luego, eso es de marketing.

P – *Para desarrollar esto ¿las orquestas deberían de contar con personal, con departamentos educativos?*

R – Depende de la orquesta. Algunos trabajan con la administración que tienen y dan un papel específico... otros forman departamentos educativos, especialistas, y creo para cada orquesta... no hay un modelo y espero que no hay un modelo porque cada organización tiene su propio carácter. Por ejemplo, aquí tenemos la situación que hay una orquesta y hay un coro; esto es muy importante; en la mayoría de orquestas, es una orquesta. Aquí hay una orquesta y un coro, y hemos decidido empezar sólo con la orquesta porque hay que empezar en un lugar pero el año que viene vamos a empezar con el coro también y esto va a dar un sabor particular a este programa. Y espero que cada programa tiene su propio sabor y su propio carácter.

P – *Alguna sugerencia importante, imprescindible,... normas básicas para que esta implicación del mundo educativo, del mundo orquestal, del mundo de la gestión, pueda extenderse por nuestra realidad.*

R – Dos cosas solo, y creo que está muy fácil. Hay que probar cosas nuevas. Nunca yo digo lo mismo... por ejemplo, la Sinfónica de Londres, que tiene el programa más desarrollado del mundo, un programa fantástico, pues siempre ahí estamos probando cosas nuevas, nunca paras, nunca dices: bueno, estamos. Y también hay que desarrollar una cosa a la vez; hay que desarrollar poco a poco, que no hay prisa, no hay prisa. Creo que puede ser que ponemos aquí un proyecto enorme, con miles de participantes y si no funciona, ¿qué aprendemos? Así, vamos aprendiendo poco a poco y seguro así va a ser un éxito porque los próximos planes tienen una interacción con la experiencia que tenemos.