

Proyecto de Orquestas Escolares

Arcos

Arcos Centro Pedagógico Musical

Por Rubén Fernández

(Director Pedagógico)

Arcos – Centro Pedagógico

La escuela de música Arcos nació hace más de 30 años con el propósito de innovar la enseñanza musical en España.

Pusimos en práctica nuevas metodologías que estaban muy extendidas por los países de nuestro entorno como el método Suzuki, que promueve la enseñanza desde los tres años, dando mucha importancia a la práctica instrumental en grupo, la formación pedagógica de los profesores y la participación activa de los padres.

Simultáneamente pusimos en marcha cursos de verano de música de cámara y orquesta para todas las edades y niveles.

Además, creamos la orquesta Juventas, compuesta por jóvenes instrumentistas ya titulados o cursando el grado superior, que tenían así la oportunidad de dar sus primeros conciertos.

Nuestro objetivo no es solo formar músicos profesionales, sino también amateurs, porque estamos convencidos de que la música es un patrimonio cultural, emocional y educativo que todo el mundo puede (¿debe?) conocer y disfrutar. Por ello, enseñamos tanto a niños, como a jóvenes y adultos.

Nuestros profesores trabajan en equipo e investigan constantemente, tanto en cursos de formación como en clases magistrales con pedagogos y artistas de prestigio internacional.

Hemos introducido un nuevo método para la enseñanza del solfeo, haciéndolo a través de juegos, que hacen muy atractivo y efectivo el aprendizaje de los aspectos teóricos de la música. Somos el único centro formador en España de profesores en este método llamado MusicMindGames.

Además de estos cursos de formación con Michiko Yurko (la creadora de MusicMindGames) y su equipo, hemos disfrutado de las clases magistrales de Jean-Guihen Queyras y Christophe Coin dos de los mejores solistas mundiales de violonchelo (invitados por María de Macedo, gran maestra que enseña en Arcos).

Tenemos como profesor invitado a uno de los mayores especialistas del método Suzuki, Christophe Bossuat, que enseña por todo el mundo; a la prestigiosa maestra de violín Olga Vilkomirskaia, y seguimos con las clases de apreciación musical para adultos a cargo del prestigioso compositor y pedagogo Fernando Palacios.

Por supuesto seguimos con nuestros grupos de niños a partir de 2/3 años, nuestras orquestas infantiles, con niños de 7 a 13 años, las de jóvenes entre 14 y 18 años, la orquesta de profesores, en la que disfrutamos haciendo música juntos y poniendo en común nuestra visión de la música (lo que enriquece nuestra manera de enseñarla), y desde hace más de 30 años, la orquesta Juventas. Entre todos organizamos una temporada de conciertos públicos, a razón de uno por mes, en la Universidad Complutense desde hace ya 15 años.

¿Por qué hacer orquestas en colegios e institutos?

El estudio de un instrumento musical beneficia el desarrollo del niño. La música tiene un componente matemático y se aprende prácticamente jugando, ya que es una actividad o materia más ligada con la expresión, el divertimento y el placer. Así, los niños van entrenando y estimulando sectores del cerebro que luego utilizarán con mayor fluidez para otras materias que aprenderán en sus vidas.

La práctica en orquesta desarrolla una actitud de trabajo en equipo que enseña a perseguir objetivos comunes, a colaborar con el compañero para lograr un resultado que satisfaga a ambos y a terceros, así como a responder a la autoridad de un guía que dirige el proceso creativo.

Sin lugar a dudas, todos son beneficios al tocar en una orquesta escolar. Erróneamente se cree que estudiar o tocar música es una actividad puramente recreativa, desprovista de disciplina, metodología y exigencia pero en realidad es más bien todo lo contrario. No se puede tocar bien sin un estudio disciplinado. En este proceso, se incorpora el concepto de auto exigencia y la persecución de resultados de calidad. Numerosos estudios han demostrado estadísticamente que la mayoría de los niños que estudian un instrumento musical mejoran su rendimiento escolar.

Misión y Valores

La educación musical es un derecho accesible a todas las edades. La música puede marcar la vida para siempre, por eso se enseña desde pequeños y se involucra mucho a las familias.

La Música en grupo desarrolla la Sociabilidad, la Generosidad, la Responsabilidad y la Autoexigencia.

Los profesores compartimos una misma filosofía educativa según la cual estamos obligados a desarrollar las aptitudes y/o capacidades musicales de cada alumno en nuestras clases.

Los primeros pasos de una Orquesta

Iniciar en la música a un grupo de alumnos, sin conocimientos previos, tocando directamente, supone un cambio con lo que se suele hacer habitualmente. El alumno aprenderá todo en grupo, sin iniciarse con la clase individual de instrumento. Esto exige adaptar la metodología y la actitud pedagógica de los profesores, pero tiene la ventaja de la motivación y los infinitos recursos que inspira un proyecto tan apasionante planteado en grupo.

- Creando conciencia de grupo
- Aprendiendo por imitación
- Participación activa del alumno
- Coordinación rítmica
- Primero cantar, luego conciencia corporal y movimiento y luego tocar
- Respetar las normas de la orquesta (partitura, director, profesores, público)

Para poder poner en marcha el proyecto es imprescindible reunirse con la directiva del colegio para que la actividad sea incorporada al proyecto educativo del centro, implicando a todos los profesores, padres y alumnos.

No debe tomarse como una extraescolar más sino como un proyecto de colaboración entre los profesores de orquesta y los del colegio que puede contribuir a mejorar la actitud y los resultados académicos de los alumnos.

Pedagogía innovadora

Las clases en nuestras orquestas escolares las hacemos siempre en grupo. Desde el primer momento tenemos que crear las condiciones idóneas para que el grupo funcione y para eso tenemos que captar el interés y la emoción de la clase (hoy se sabe que solo aprendemos o nos interesamos por lo que nos causa emociones).

Nuestra pedagogía se basa en el grupo, la imitación, la motivación, el respeto al niño (si crees en el alumno, él responderá), el liderazgo compartido (todos enseñamos y aprendemos), el juego (la música es un juego y en la partitura están todas sus normas).

Orquesta de cuerda/ Elección del instrumento

La Orquesta está enfocada a alumnos de 1º a sexto de primaria. Trabajar con alumnos de distintos cursos tiene la ventaja de influir en la vida de todo el colegio por implicar a alumnos, profesores y familias de todos los cursos.

La sección de cuerda en la orquesta está obligada a convertirse en un solo instrumento con decenas de individuos que se tendrán que coordinar y unificar todos los aspectos técnicos e interpretativos: afinación, articulación, sonido, vibrato, timbre, dinámica, agógica.....

Esto supone una herramienta educativa de primer orden. La orquesta de cuerda es un equipo que ha de funcionar perfectamente organizado, en el que lo colectivo se impone sobre la individualidad, en el que hay que ofrecer lo propio en beneficio del conjunto.

Por otra parte, en general, el avance en los instrumentos de cuerda es más lento y costoso que en los de viento y percusión. Por tanto, el camino hacia la orquesta sinfónica debe empezar por la cuerda. Más tarde se inicia el viento y la percusión. Es aconsejable esperar a que el nivel de afinación, el control de la articulación y el sonido estén bastante unificados, para juntar cuerdas, viento y percusión.

Adjudicamos los distintos instrumentos siguiendo criterios de edad, tamaño, precio. Pero sobre todo, una plantilla orquestal lógica y unos grupos equilibrados.

Nuestro equipo

Profesores de Arcos, especialistas en clases colectivas desde edades tempranas, que llevan años trabajando en equipo con una filosofía pedagógica que afronta la enseñanza musical como un derecho que permite a todos los niños desarrollar sus capacidades. Juntos están creando una nueva metodología adaptada a las necesidades de una orquesta escolar, que incluye desde la actitud creativa para afrontar cada clase con los recursos necesarios para adaptarse a cada situación, elegir el instrumento adecuado para cada alumno, seleccionar las piezas y ejercicios que se van a trabajar, hacer arreglos y adaptaciones para cada nivel etc.

Director Pedagógico

Rubén Fernández, director musical y creador de la escuela Arcos y de la orquesta Iuventas, pioneras en la creación de orquestas infantiles y juveniles en España, con una metodología propia e innovadora que se basa en la experiencia musical en clases colectivas.

Ha sido profesor en el conservatorio superior de Madrid, y en los de Cáceres, Mérida y Salamanca; director del de Arturo Soria.

Imparte cursos de música de cámara, clases colectivas y orquesta por toda España.

Situación Actual del Proyecto

Hemos puesto en marcha 6 orquestas escolares en Madrid y hemos podido comprobar que el hecho de participar en la orquesta alumnos de distintos cursos, distintas edades, situación social y familiar, hace que se establezcan lazos que de otra forma no serían posibles. Se forman pequeñas familias en el colegio: mayores que ayudan a pequeños, les ensañan las piezas que ellos aprendieron antes, los adoptan casi como hermanos pequeños.

La actitud de estos niños ha cambiado radicalmente, han aprendido a comportarse como verdaderos artistas (cosa impensable cuando empezaron las primeras clases), dando conciertos en su colegio, o en otras salas.

Muchos de ellos han conocido el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo gracias a la orquesta de su colegio; han acudido por primera vez a conciertos viendo a la orquesta Iuventas (donde tocan sus profesores y en la que dirige su propio director) en la UCM (¡han visto la universidad!) o en el Auditorio Nacional de Música (¡Una sala tan enorme e importante!)

Algunos de nuestros Conciertos

Concierto en el colegio Fernando el católico

<https://m.youtube.com/watch?v=li9BfHqxPX8>

Concierto de orquestas de Arcos en la facultad de medicina

<https://m.youtube.com/watch?v=Ez5LAHZxEjA>

Concierto de orquestas de Arcos en la facultad de medicina

https://m.youtube.com/watch?v=jOTM_SivVxA

La orquestas Iuventas y Arcos en el programa Pizzicato de TVE2

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/pizzicato/pizzicato-orquesta-iuventas/1520823/>

Arcos Centro Pedagógico musical

www.arcosmusica.com