

El canto coral y las orquestas infantiles, una educación en valores

Rita Ferrer
L'Escola de Música
de Palafrugell

Este artículo pretende dar a conocer la actividad musical que lleva realizando L'Escola de Música de Palafrugell, como centro de educación musical, a lo largo de sus más de 40 años. Tras una breve descripción de la tarea que en ella desarrollan los grupos vocales e instrumentales, se reflexiona y se aportan ejemplos y motivos tangibles que hacen evidente por medio de actividades realizadas que formar parte de un grupo coral o instrumental, ayuda al desarrollo de la persona y la beneficia en la adquisición de hábitos, al margen de su formación y aprendizaje musical. Es, en realidad, una educación en valores.

Palabras clave: *canto coral, conjuntos instrumentales, adquisición de hábitos, valores, educación.*

Choir singing and children's orchestras, an education in values

This article looks at the musical activity carried out at Palafrugell Music School as a musical education centre over the past forty years. After giving a brief description of the work carried out there by vocal and instrumental groups, the article analyses and offers examples and tangible motives that use activities to show that forming part of a coral or instrumental group helps personal development and promotes the acquisition of habits, alongside musical training and learning. In short, an education in values.

Keywords: *choir singing, instrumental groups, acquiring habits, values, education.*

La escuela fue creada el año 1967. Durante el pasado curso tuvieron lugar los actos del 40 aniversario. Para celebrar la efeméride, todas las disciplinas que actualmente conforman la escuela de música se dieron cita sobre los distintos escenarios de la población a lo largo del año 2007 en forma de conciertos, intercambios y participaciones múltiples, que terminaron con la puesta en escena de la cantata *Un nou dia*, cuya música fue escrita por el compositor mallorquín Baltasar Bibiloni sobre texto del maestro catalán de educación primaria Joan Vilardell. La cantata está compuesta para coro infantil, coro de voces mixtas, orquesta sinfónica, conjunto instrumental de guitarras, voz solista y piano. Se realizaron dos representaciones que llenaron el teatro municipal de la población y merecieron las felicitaciones del público, del compositor y del autor del texto. La prensa a su vez emitió muy buenas críticas. Fue una experiencia muy rica, entrañable y de gran calidad musical y artística.

La educación musical en nuestra escuela ha tenido, y sigue teniendo, la canción popular como vehículo y eje de formación. Aunque cantar es

una disciplina común en muchos centros y muchas pedagogías la tienen como referente, no es demasiado frecuente que la práctica coral sea uno de los móviles del aprendizaje musical, como ocurre en el caso de la escuela de Palafrugell.

Desde sus inicios, en las clases de lenguaje musical se trabaja a partir de la canción tradicional. El cancionero popular catalán es de una gran riqueza cultural y musical; y el trabajo en grupo ha sido siempre nuestra metodología. Las clases se llevan a cabo de forma activa y viva, de manera espontánea en un principio y reflexiva, consciente y analítica conforme van avanzando. Las clases en grupo fueron el embrión de lo que sería más adelante la coral. El plan de estudios contempla la práctica del canto coral desde la edad de cuatro años y los niños pueden formar parte del coro a partir de esta temprana edad. Normalmente, a lo largo de sus estudios musicales, participan del coro durante seis años o más. El coro está abierto también a niños que no cursen estudios de música, ya que lo que se pretende es que sea muy plural, diverso y dé cabida a un perfil de alumnado amplio.

Por lo que se refiere a la formación instrumental, el piano fue el primer instrumento, seguido de la guitarra, la flauta de pico y el violín. Las guitarras dieron paso al primer conjunto instrumental mediante grupos que cantaban y se acompañaban simultáneamente. Siguieron las flautas de pico que se tocaban en las clases de formación musical. Y fue un poco más tarde, con la incorporación de nuevos instrumentos, que se formaron grupos diversos: de viento, de cuerda o de percusión. Al ampliar los estudios e implantar la formación en el ámbito de la música moderna, crecieron las agrupaciones instrumentales incorporando los combos y grupos propios de este género.

Actualmente disponemos de casi todos los instrumentos de la orquesta sinfónica. Se trabaja esta formación de modo puntual y con proyectos concretos. Daremos más información al respecto, cuando se aborden los conjuntos instrumentales y la orquesta sinfónica.

La Coral Nit de Juny¹

La Coral Nit de Juny se creó en el año 1978 por iniciativa de algunos alumnos de la escuela de música que querían seguir teniendo contacto con la música. Estos alumnos se veían obligados a residir fuera de la población debido principalmente sus estudios². Este deseo, que en un principio se veía como un experimento, ha cumplido con creces las ganas de aquellos jóvenes amantes de la música de no perder contacto con ella, y ha llegado a la plenitud formando parte de un coro que con-

tinúa en auge. La Coral Nit de Juny ha sido embajadora de nuestra cultura y ha dado a conocer un gran y variado repertorio coral en los más diversos lugares de Cataluña, España, Europa y Canadá. Ha participado en encuentros, semanas musicales, festivales, concursos e intercambios. Cantar y hacerlo cada día mejor, es y ha sido siempre su lema. En la actualidad está formada por un grupo de 25 cantantes, de edades comprendidas entre 17 y 40 años, y ha sido y sigue siendo un coro joven. Han formado parte de este coro más de 600 jóvenes que aún acuden a la cita cuando se les invita a participar en algún proyecto, como la cantata *Un nou dia* antes mencionada; con motivo de la celebración de los 20 años, con el musical *El fantasma de la ópera* (un coro de 100 voces); o en ocasión de los 25 años en la interpretación del *Gloria* de Vivaldi y el *Te Deum* de Haydn (un coro de 80 voces), por poner tan solo algunos ejemplos.

La Coral Nit de Juny ha sido siempre independiente de la escuela de música desde el punto de vista de funcionamiento y organización, ya que es una asociación sin ánimo de lucro y se sustenta con los conciertos que realiza y las ayudas que recibe por parte de distintas instituciones. Esta coral es una escuela de canto coral para sus integrantes y un ejemplo de trabajo en grupo, convivencia y relación. Podemos decir con orgullo que formamos parte de una gran familia.

La Coral Els Virolets³

Fue en octubre del 1983, quinto año de la creación de la Coral Nit de Juny, cuando los jóvenes integrantes del coro quisieron crear un coro infantil que siguiera sus pasos. Más de 50 niños y niñas de la población y alrededores, de distintas edades, acudieron a la primera cita. Dirigidos por integrantes de la Coral Nit de Juny nació el coro infantil Els Virolets. Al principio era una coral infantil que dependía de la Coral Nit de Juny. Con la aplicación de la LOGSE, se incorporaba la disciplina del canto coral a los planes de estudios de las escuelas de música. Entonces, en vez de crear un nuevo coro, se propuso canalizar la disciplina del canto coral a través de la coral infantil Els Virolets, que pasó a depender de la escuela de música.

Desde hace bastantes años tenemos tres grupos repartidos por edades: de 4 a 7 años, los que llamamos pequeños; de 8 a 11 los medianos y de 12 a 16, los mayores. El repertorio se escoge según los objetivos, las dificultades y la edad de los integrantes, ya que cada grupo tiene sus propios proyectos. Generalmente cantan *a capella* o con acompañamiento de piano. Dado que la escuela de música dispone de

conjuntos instrumentales, a veces el coro canta acompañado por distintas agrupaciones musicales, tales como conjunto de cuerda, de viento, orquesta sinfónica, trío de *jazz* etc.

El trabajo vocal que se realiza es exigente, sus objetivos claros y acordes con la planificación, que normalmente se estructura por cursos o por proyectos. Los resultados se contemplan con visión de futuro y no a la espera de un resultado inmediato, ya que la voz está sujeta a cambios importantes, ya sean fisiológicos o de comportamiento. Los cantantes a menudo dicen:

Quando vamos a la coral aprendemos a cantar, al unísono y a voces, ponemos todo el esfuerzo necesario para obtener buena calidad vocal y rigor musical; pero sobre todo nos lo pasamos muy bien cantando.

Los proyectos llevados a cabo han sido diversos, unos más atrevidos que otros, y todos han servido de estímulo para conocer nuevos repertorios, ampliar conocimientos y adquirir los hábitos que el aprendizaje de la música requiere. Cantar es un acto íntimo. Y compartir esta actividad es a la vez un acto de generosidad. Si se desenvuelve en grupo, es aún más completa. Ahí está la meta del trabajo de enseñar a cantar y la diferencia entre el canto individual y el canto colectivo. Las personas que nos dedicamos a dirigir coros infantiles, juveniles o simplemente coros en general, tenemos una gran oportunidad, la de educar la sensibilidad a través de la música y del canto.

La Coral Els Virolets forma parte del SCIC⁴ desde sus inicios. El SCIC ha sido un referente importante para nosotros. Allí encontramos una línea que seguir de acuerdo con nuestros intereses y ambiciones. Los principios y objetivos básicos que rigen la federación han aportado carácter en nuestra manera de ser y actuar: «el canto coral infantil es un medio por el cual los niños pueden adquirir una formación humana completa».

Hablar de formación humana ya de por sí puede parecer un poco atrevido, y si dicha formación humana pretende ser completa aún lo es más. Sin embargo, una vez vistos los múltiples resultados conseguidos a lo largo de la existencia de los coros de la federación catalana, se hace evidente que el canto coral proporciona al niño valores que sobrepasan los de una mera actividad lúdica. La Coral Els Virolets ha participado en estas actividades con regularidad; y ha podido vivir y sentir, al participar en ellas, una gran satisfacción musical y humana.

A parte de las actividades del SCIC, nuestros coros tienen su vida propia y realizan proyectos individualmente o con otros coros. Son los encuentros, intercambios, jornadas de trabajo, viajes, conciertos, los que sirven de base para dinamizar el grupo, la adquisición de hábitos, la educación en valores y con frecuencia, los que ayudan a avanzar.

Los conjuntos instrumentales. La Joven Orquesta Sinfónica

La incorporación paulatina de la enseñanza de diversos instrumentos en la escuela de música y el incremento de los mismos, se hizo de acuerdo con la demanda, y de acuerdo con el proyecto del centro que era el trabajo en grupo.

Los alumnos forman parte de los conjuntos instrumentales desde niveles muy elementales ya que el estímulo que reciben es altamente positivo.

Cuando aún no se podía formar una orquesta propia, se creó, junto con otras tres escuelas de música de Catalunya, la orquesta La Pashita⁵ con la idea de compartir proyectos y llevar a cabo el montaje de una ópera para jóvenes, junto con una escuela de música belga, de Watermael-Boisfort, Bruselas. La experiencia fue increíblemente satisfactoria y los resultados obtenidos nos enriquecieron musical y humanamente. Este proyecto formaba parte del programa europeo Calidoscopio.

Actualmente tenemos dos conjuntos de cuerda, dos de viento, dos de flautas traversas, dos de guitarras, uno de trompetas, cinco combos de música moderna y la Joven Orquesta Sinfónica (JOSP)⁶.

También en el caso de los conjuntos instrumentales, la canción popular es la base del repertorio, aunque hablando de repertorio, se adecúa según niveles e instrumentos.

Por citar alguno de los proyectos llevados a cabo mencionaremos los siguientes:

- Participación en festivales de jóvenes músicos europeos: Barcelona, 1998; Trondheim, 2000; Malmö, Copenhague 2004.
- Intercambios con las escuelas de música de Watermael-Biosfort Bruselas (Bélgica), Mirepoix (Francia), Prato (Italia).
- Creación de una orquesta sinfónica, grupos de cámara y combos, con los que hemos presentado programas diversos y acompañado distintos grandes proyectos como pueden ser las óperas *Cendrillon* y *Athanor*, las cantatas *Un Nou Dia*, *La Comedia del Gall*, *La Ciutat i la Lluna* y *Transatlántida*.

Han compartido escenario con conjuntos instrumentales u orquestas de otras escuelas de música sumando esfuerzos y experiencias.

Los conjuntos instrumentales colaboran a menudo en acontecimientos sociales y culturales que se organizan en Palafrugell y comarca para los que son requeridos, de manera desinteresada. Entendemos que es una actividad que educa en la participación, la responsabilidad y el altruismo.

Hábitos y valores

Tras haber viajado en el tiempo a través de las formaciones musicales expuestas, entraremos en el tema de la educación musical en valores y la importancia de crear hábitos que facilitan el trabajo en grupo, hacen posible su buena marcha y enriquecen al individuo.

Más de 600 cantantes han participado en la Coral Nit de Juny desde sus inicios y cerca de 1000 niños y niñas en la Coral Els Virolets. Hasta el día de hoy unos 250 jóvenes músicos han tocado en los conjuntos instrumentales y la Joven Orquesta Sinfónica de L'Escola de Música de Palafrugell. Las cifras son una mera muestra numérica, pero significativa por las personas que se han visto implicadas en el proyecto y han puesto su tiempo al servicio de la música, cantando o tocando.

No se pretende aquí ponderar los resultados musicales obtenidos a lo largo de todo este tiempo. Siempre se ha procurado crecer en calidad. Pero el objetivo del artículo es una invitación a reflexionar sobre actitudes y métodos. Una invitación a pensar y comentar hasta qué punto es realmente cierto que formar parte de un coro infantil, de una orquesta de niños o participar en sus actividades, favorece la adquisición de buenos hábitos, ayuda a enriquecer la personalidad y educa en valores. Creemos que los buenos hábitos deben trabajarse desde un principio y no se consiguen por casualidad.

Según la Real Academia Española, *hábito* es el «modo especial de proceder o conducirse adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas» y podemos constatar que los niños y jóvenes que forman parte de un coro o una orquesta se forman en disciplina, orden, estímulo, esfuerzo, rigor y sensibilidad. Aprenden a compartir y escuchar a organizarse y respetarse. Estos valores aparecen de forma natural y resultan del todo imprescindibles para la buena marcha del grupo.

La RAE⁷ dice que *valor* es la «entereza de ánimo para cumplir los deberes de la ciudadanía, sin arredrarse por amenazas, peligros ni vejámenes». Si seguimos, encontramos que los valores «tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores». Un coro, una orquesta, un colectivo de músicos siempre deben ejercitar el diálogo y atender a las indicaciones del director o directora y a las orientaciones del conjunto. Aquí los valores siempre serán positivos. Por su lado, el director o directora debe dar oportunidades y posibilitar las intervenciones de los jóvenes músicos o cantores, para conocer mejor sus habilidades e intereses, y así aprender todos de todos en un ejercicio de auténtica democracia.

La jerarquía aparece en la música cuando debemos cantar o tocar sabiendo que, en aquel momento, unas voces, unos instrumentos, unos temas son más importantes que otros; y es desde el respeto hacia

los demás y la atención y escucha como se adquieren los valores que la música fomenta.

Según el diccionario *educar* es «desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos etc. Perfeccionar, afinar los sentidos. Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía».

En música, ya sea cantando o tocando, observamos cómo el oído, la vista y el tacto tienen una importancia destacable. También la tiene la voz, vehículo de expresión, que desarrolla una labor indispensable en el canto y en el aprendizaje de un instrumento, ya que es indispensable saber cantar para entender cómo se debe tocar mejor.

El canto coral ayuda a desarrollar las facultades intelectuales y también morales. Es una actividad que precisa de una comprensión interpretativa. No solamente leyendo las notas que contiene una partitura o cantando de oído, llegamos a conseguir la interpretación deseada. Otros factores relacionados con hábitos y conocimientos juegan un papel importantísimo. A ello se añade que las canciones tienen un texto que va estrechamente ligado a la música. Todo ello nos da una referencia de cómo debemos valorar el resultado final de una canción u obra musical. Puede que no sea necesario en cada momento dar a conocer a los cantores las fuentes de información de que dispone el director o directora; pero sí debemos exigir rigor y enseñar cómo y por qué debe cantarse o tocarse de una forma determinada. En un grupo instrumental la técnica juega un papel decisivo. El respeto hacia el resto del grupo, el aprender a escucharse y la atención a las indicaciones del director son hábitos de disciplina y orden que nos llevan a conseguir un buen conjunto aprendiendo a compartir, de manera natural, espacios sonoros, alternar intervenciones y trabajar para obtener un valioso resultado colectivo. La interpretación musical conlleva un esfuerzo de estudio individual previo y posterior a los ensayos. De no hacerlo el grupo no puede avanzar. El estímulo individual por parte del director y de los cantores o músicos de la orquesta es imprescindible ya que sin él el conjunto tampoco funcionaría.

La música es expresión de variedad de sentimientos: emoción, fuerza, debilidad, rabia, ternura. Todos estos sentimientos se trabajan en el coro o en la orquesta con esfuerzo. Es un trabajo arduo, siempre compensado por el resultado final.

Estas actividades deben tener también un carácter lúdico. En los grupos todo favorece la convivencia y el enriquecimiento del trabajo musical. Convivir durante algún fin de semana promueve las relaciones humanas, ayuda al conocimiento mutuo y a la colaboración. Es también una ocasión para descubrir cómo son y cómo se comportan los inte-

grantes del grupo. El hecho de llevar música propia fuera de nuestro país conlleva una doble realidad educativa, musical y humana. Enriquece la visión social y cultural y ayuda a ampliar horizontes.

En un grupo coral o instrumental no deben existir diferencias jerárquicas. No hay integrantes superiores o inferiores, todos formamos un solo conjunto. Pueden existir diferentes niveles de conocimientos, sobre todo en las orquestas, y en realidad existen. Así, los más avanzados ayudan a los que empiezan o tienen dificultades, comparten atril y comentan cómo tocar mejor una pieza. Tocar en grupo facilita la relación de manera especial y mágica. También el coro es el espejo de lo que debería ser una sociedad abierta y respetuosa. Cantar al unísono, a voces o como solista, ayuda a aprender a no querer destacar, a escuchar a los demás; favorece la generosidad y pone a prueba la envidia. En general incentiva el estímulo, el esfuerzo y las ganas de contribuir al resultado global.

Arlete Biget, en su libro *La pedagogía de grupo*, habla de la aportación del trabajo musical en grupo, por lo que se refiere al oído:

Se aprende a escuchar, la manera que cada alumno escucha y lo que escucha. Se reconoce el oído, melódico, armónico o cualitativo. El oído de los valores musicales, de la sensibilidad, el oído que estructura, que asocia y desasocia. Respetando estos distintos tipos de escucha y utilizándolos, constituye un buen oído colectivo, que desdramatizando las carencias individuales, permite superarlas.

Una realidad evidente y constatada.

Creemos que las reflexiones expuestas en torno a la educación en valores a través de la música y en particular del canto coral y las orquestas de jóvenes, puede ser un punto de partida que estimule a los lectores a emprender con coraje y amor tales tareas. La experiencia anteriormente expuesta nos lleva a poder verificar y afirmar que el hecho de cantar en un coro o tocar en una orquesta educa, y lo hace en el más amplio abanico del mundo mágico de la música y del ser humano. Porque la música es un arte, el arte del sonido, como la pintura lo es de la vista. La música es el arte de combinar los sonidos, de transformarlos, de organizarlos. Con la música nos comunicamos, nos relacionamos, nos emocionamos. Podemos sentir alegría, tristeza, ser capaces de variar nuestros estados de ánimo, de sentir paz, angustia, tranquilidad, excitación. En definitiva, la música es expresión; y, como tal, juega un papel importante en el desarrollo de la persona y por supuesto, en la educación.

Para terminar, una frase del director de coros Pierre Kaelin: «cantar bien una canción debería ser algo tan natural como caminar, dormir, trabajar o rezar...».

Notas

1. El nombre fue extraído de un poema titulado «L'estiu», del poeta Miquel Martí i Pol.
2. Los ensayos tienen lugar los viernes por la noche y los fines de semana.
3. En catalán «violet» significa 'rabillo de una boina'.
4. Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
5. PAHSITA (el nombre surge de la suma de las iniciales de las poblaciones de: Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Tortosa y Argenton).
6. JOSEP, Jove Orquestra Simfónica de Palafrugell.
7. Real Academia Española.

Referencias bibliográficas

- BIGET, A. (1998): *Une pratique de la pédagogie de group dans l'enseignement instrumental*. París. Cité de la musique.
- FERRER, R.; TEIXIDOR, E. (2005): *XXV anys de la Coral Nit de Juny i XX de la Coral Els Violets*. Palafrugell. Impremta Palé S.L.
- KAELIN, P. (1974): *L'art choral*. París. Berger-Levrault.
- SCHERCHEN, H. (2005): *El arte de dirigir la orquesta*. Barcelona. Idea Books.
- WAGNER, CH. (1966): *Aprenem a fer cantar*. Barcelona. Hogar del libro.

Enlaces Internet

www.escolademusica.com
www.coralnitdejuny.org

Dirección de contacto

Rita Ferrer i Miquel
 Universitat de Girona
rita.ferrer@udg.edu
 L'Escola de Música de Palafrugell
info@escolademusica.com

Este artículo fue solicitado desde *Eufonia. Didáctica de la Música* en abril de 2008 y aceptado para su publicación en septiembre de 2008.