

Escuela Municipal de Música y Danza S.S. Reyes

De lo esencial y lo accesorio

Antonio Plaza, director de la escuela

Durante todo el tiempo que pasemos en este pequeño planeta llamado Tierra no vamos de dejar de tomar **decisiones**. Decisiones que a veces serán **esenciales** y que condicionarán nuestras vidas, y otras que no lo serán tanto y que apenas tendrán transcendencia, es decir, que serán absolutamente **accesorias**.

Pero, ¿Cómo distinguir entre estas dos categorías, lo esencial y lo accesorio? ¿Con qué herramientas contamos para no confundirlas y no tomar decisiones erróneas o potencialmente erróneas?

Primero que nada, veamos qué entendemos por cada uno de estos términos: Cuando hablamos de algo esencial estamos haciendo referencia a aquello que es indispensable, a aquello que nos sirve de centro, a la vez que nos direcciona hacia la plenitud y la satisfacción. Mientras que cuando hablamos de algo accesorio estamos haciendo referencia a aquello que es prescindible, o lo que es lo mismo, a aquello que es secundario u opcional.

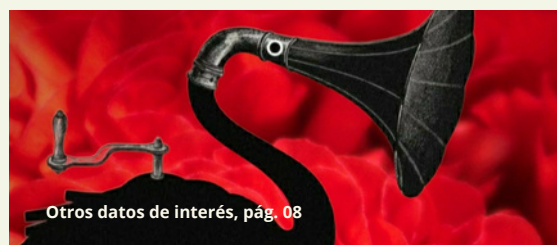
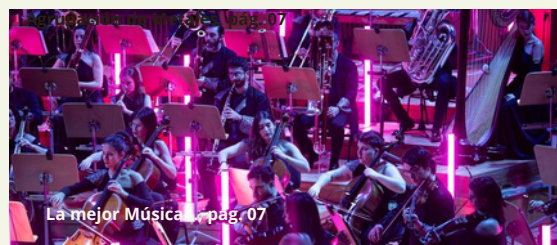
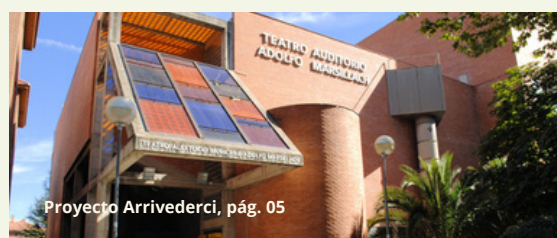
Partiendo de estas premisas podemos intuir que lo esencial entronca directamente con nuestros valores y principios, es decir, con lo que realmente somos. Mientras que lo accesorio tiene menos calado, es más superficial, no afecta a nuestra plenitud ni a nuestra coherencia como personas. "Nos da más igual".

Contestando a las preguntas que aparecían más arriba, la herramienta principal con la que contamos a la hora de distinguir entre lo esencial y lo accesorio es la reflexión crítica a través de la introspección y de la acción consciente, y siempre teniendo como foco la búsqueda de un propósito.

Esto me lleva a pensar que cuando una persona opta por invertir su tiempo y energía en desarrollar una actividad artística (musical, teatral, dancística...), esta persona está tomando una decisión significativa y que no es precisamente accesorio.

Un curso más (2023-24), las personas que formamos parte del equipo docente y no docente de la escuela, hemos acompañado de la mejor manera posible a muchos alumnos y alumnas en dicha decisión. Lo hemos hecho con sumo gusto porque para nosotros/as formar parte de este proceso también es algo significativo.

¡Feliz verano, y nos vemos en septiembre!

Proyecto de Creatividad-Danza, Curso 2023-24.

Esther Rodríguez-Carpinetto, profesora de danza

“El bosque sería muy triste si sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen”, Rabindranath Tagore.

El pasado día 12 de marzo, se celebró en la escuela la jornada de creatividad de danza, con un formato diferente y con la participación de treinta alumnas y alumnos y tres profesoras de danza.

Esta idea surge de la necesidad de arropar las composiciones coreográficas propias del alumnado, sus ganas de crear y mostrar su trabajo personal. Transcurrieron muchas reuniones entre las profesoras de danza en las que con muchas ganas e ilusión, surgieron varias ideas y finalmente se diseñó este nuevo formato. Quisimos darle otro enfoque a este día de creatividad, con mucho empeño lo conseguimos y fue todo un éxito.

Este nuevo formato, trataba de la muestra de las composiciones coreográficas de los alumnos y alumnas, de todas ellas, dos fueron elegidas; por su madurez, composición, idea, concepto, para volver a mostrarlas en la actuación de fin de curso en el Teatro Adolfo Marsillach; Elena Blanco y Lucía Pérez. Además, varias de las composiciones de esta edición de creatividad participaron el día 29 de abril por el día de la danza en una actuación en la escuela.

Nos encontramos en el aula magna de la escuela, en la cual el aforo estaba completo, y con la participación, como ya he mencionado, de treinta alumnos, quienes dedicaron muchas horas para crear sus propias piezas. Creamos un entorno seguro, con los familiares y amigos donde el alumnado tuvo la oportunidad de mostrar su trabajo. Sin duda fue todo un éxito, el público y las profesoras quedamos sorprendidas con las ganas y la manera en la que el alumnado arropó nuestra nueva idea. Fue muy bonito darnos cuenta una vez más, de que todas, independientemente de sus condiciones, pueden crear y expresar una idea mediante la danza.

Con el apoyo de nuestro director, Antonio Plaza, quien hizo que fuera posible y que, además, entregó un diploma de participación en esta jornada de creatividad. También las profesoras regalamos al alumnado participante un pequeño detalle conmemorativo. La ocasión bien lo merecía.

Queremos agradecer a la escuela y sus alumnos y alumnas por arropar esta idea, y esperemos se pueda repetir año tras año incorporando nuevas propuestas, con las misma ilusión y ganas de esta edición.

La Escuela Bolera y su influencia en el baile flamenco actual

Irene Fernández, amiga de la escuela

Cuando hablamos del flamenco, solemos pensar en un arte milenario, en esos gitanos del Sacromonte que cantaban para expresar sentimientos. Un arte ya hecho; los bailes por soleás, bulerías, seguiriyas o alegrías, el cantaor y la guitarra. El cuadro flamenco al completo, pero no. Los tablaos flamencos son algo relativamente reciente, surgen de la necesidad de crear un flamenco escénico y su fecha de creación data de 1950. Para hablar del baile flamenco más escénico que conocemos en la actualidad, debemos mirar atrás, unos 200 años atrás. Retrotraernos a aquel tiempo en el que los vecinos se reunían a la luz de los candiles en los patios vecinales. Es ahí donde encontramos la convivencia de dos estilos de baile: por un lado, la escuela bolera, ya asentada, y por otro, los inicios del baile flamenco. Ambos estilos se enriquecieron mutuamente durante gran parte del siglo XIX.

Sin embargo, hoy día, la escuela bolera ha quedado relegada a los conservatorios y academias de danza que velan por su preservación como uno de los elementos indispensables de la Danza Española. Pero, ¿qué es la Escuela Bolera? Se trata de uno de los cuatro pilares de la danza española que surge de la estilización de los bailes populares españoles y la influencia del ballet clásico surgido en Francia en el siglo XVII. Se caracteriza por la elegancia de sus pasos, el uso de castañuelas y la dificultad de su ejecución. Vueltas, saltos y quiebros se combinan para crear el repertorio de esta disciplina.

Si pensamos en el imaginario español actual, seguramente nos venga a la cabeza una flamenca. Pero esto no ha sido siempre así. El imaginario colectivo es creado por la sociedad en un momento determinado y en él confluyen dos factores: cómo nos vemos y cómo nos ven. Y la imagen de España que tenemos hoy es muy distinta a la que se tenía en el siglo XIX. Si hablamos de danza, en el siglo XIX la imagen que predominaba era la de la bailarina bolera. Así lo atestiguan los viajeros románticos decimonónicos que recorrieron la península.

A mediados del siglo XIX, la Península Ibérica comienza a ser un destino imprescindible para los viajeros procedentes de Europa, atraídos por la romántica y exótica idea que se había forjado del país. Dichos autores comienzan a conformar un discurso orientalista, incluyendo a la Península Ibérica como parte de Oriente. "África empieza en los Pirineos" sería una de las frases más populares. Esta visión buscaba la emoción, la pasión y la exaltación de la belleza, personificadas en las mujeres españolas y en sus bailes nacionales.

La Malagueña del Torero (dansa). — Densia de Gustave Doré.

En España, la danza ha ido ligada a la configuración del tópico de "lo español" creado a través de la mirada exterior popularizada por los viajeros románticos del siglo XIX. La danza representaba España en todas sus facetas, desde la imagen pintoresca a la España oscura, representada por autores como David Roberts en sus ilustraciones o la descrita por el Barón Charles Davillier en su obra *L'Espagne*, ilustrada por Gustave Doré. Es en esta última donde encontramos varias referencias a la Danza Española. Davillier habla de la danza de los gitanos del Sacromonte y Doré lo acompaña con varias ilustraciones de este baile, germen de lo que hoy llamamos flamenco. Asimismo, se dedica un capítulo a la llamada Escuela Bolera, refiriéndose a su repertorio y el uso de las castañuelas como algo "típicamente español". La Malagueña o El Jaleo de Jerez son algunas de las piezas mencionadas procedentes del repertorio clásico de la Escuela Bolera. Este estilo de baile va a ser considerado durante este siglo la danza nacional más representativa.

En definitiva, al explorar la historia de la Danza Española, podemos descubrir la estrecha relación entre la escuela bolera y los inicios del baile flamenco. La evolución de estos estilos refleja no solo la riqueza cultural de España, sino también cómo las influencias externas y la percepción social moldean la identidad de un país a lo largo del tiempo. La escuela bolera, aunque ahora relegada a un segundo plano, sigue siendo un elemento indispensable dentro del patrimonio artístico de nuestro país.

“Proyecto Arrivederci”, 6 de junio, Teatro Adolfo Marsillach.

Francisco Navacerrada, alumno de la escuela

La magia puede aparecer en cualquier momento. Y en cualquier lugar. Y eso fue lo que ocurrió el pasado 6 de junio en un Teatro Auditorio Adolfo Marsillach prácticamente lleno y con un público entregado a lo que allí ocurrió. Ese 6 de junio, la Escuela de Música y Danza de San Sebastián de los Reyes celebró su evento anual, el tercero en este formato monográfico (recordemos que en 2022 fue dedicado a Led Zeppelin, en 2023 a la Copla, y en esta edición a la Canción Italiana) que en esta ocasión llevó por nombre ‘Proyecto Arrivederci’. Este año el hilo central por donde caminó el concierto fue la música italiana y las once agrupaciones que participaron tocaron conocidos temas de la música italiana de todos los tiempos. El acto fue presentado por Beatriz Sánchez y Sandro Veltro, ambos alumnos de la Escuela.

Y todo esto comenzó a lo grande, con el grupo ‘Notas que unen’, dirigido por Teresa Hernando, que interpretó *La bámbola*, canción que popularizó allá por 1968 Patty Bravo. Lo significativo de esto no es que tocaran esta canción, sino que en el escenario eran treinta y dos músicos y lo hicieron maravillosamente bien. En segundo lugar apareció el ‘Combo Celta’, que bajo la batuta de Sandra Alique, interpretó *Volare*, la canción que Domenico Modugno llevó al éxito en 1958. Curiosamente, este tema se ha conocido como *Volare*, pero su título original es *Nel blu, dipinto di blu*.

El ‘Combo Moderno’ actuó a continuación. Nosotros le conocemos como el ‘Combo de Álvaro’, porque Álvaro Rivas es su director y porque ya son muchos años viéndolo, pero nunca dejan de sorprendernos. Tocarón un clásico de Umberto Tozzi, *Gloria* (1979), que fue un éxito mundial y que ha sido versionada por muchísimos artistas a lo largo de todos estos años. La versión del ‘Combo Moderno’ fue espectacular. Otros que dejaron un buen sabor de boca en el público fue el ‘Combo Pop’, dirigido por Ignacio Alonso. Hicieron *Laura no está* (1997) de Nek y su música hizo vibrar a los asistentes.

Una de las sorpresas de la tarde fue la actuación del grupo ‘Sintron y son’, que, como su propio nombre indica, ya toman medicación. Como indicó su director, Juan Ramón Arias, no era su primera vez en un escenario y algunas de las canciones que interpretan están compuestas por ellos mismos. En este evento hicieron una canción de ‘Ricchi e Poveri’, *Mamma María* (1982). ‘Combo Folk’, grupo dirigido por Sandra Alique, actuó a continuación y lo hizo con un homenaje a la recordada Raffaella Carrá. Las cantantes salieron con pelucas rubias como las de la Carrá y cantaron la conocida canción *Rumore* (1974). Fue una bonita puesta en escena que sorprendió a los asistentes.

A continuación, dirigido por Jesús Vioque, la 'Banda del Jueves', una de las agrupaciones más veteranas, sino la que más, de la Escuela de Música, que no faltó a su cita. Los chicos de Jesús cantaron *L'italiano*, del recordado Toto Cotugno, canción con la que participó en el Festival de San Remo en 1983. La 'Agrupación de Metales' fue la siguiente en participar. Dirigidos por Paula Gómez, los seis músicos del grupo interpretaron el tema *Bella Ciao*, canción de resistencia de la II Guerra Mundial, pero que se ha popularizado por la serie de televisión 'La casa de papel'.

Ya faltaba poco para terminar el concierto, cuando apareció 'La bandita'. El grupo de Jesús Vioque interpretó otro tema de 'Ricchi e Poveri', probablemente su primer gran éxito, *Sara perché ti amo* (1981), que supuso su primer número 1 en todo el mundo. 'La bandita', hay que decirlo, cuenta con treinta y dos músicos. A continuación salió el grupo de David del Castilla, la Orquesta, que interpretó el tema central de la película 'La vida es bella'.

Y para terminar el plato fuerte. La 'Big Band', acompañada por el Coro de la Escuela de Música, que interpretaron *Il mio canto libero*, la preciosa canción que Lucio Battisti llevó al éxito en 1972. La 'Big Band', dirigida por Juan Ramón Arias, es uno de los grupos más potentes de la Escuela y para muestra, ese botón del pasado 6 de junio.

Decir que sobre el escenario hubo 200 músicos, entre las distintas agrupaciones que participaron. Fue una pena que la Batukada tuviese que modificar el lugar de su actuación, ya que cuando les llegó su turno el tiempo no acompañó y tuvieron que tocar dentro del recinto. Una lástima puesto que el grupo de Javier Carralero suena más "cañero" en espacios descubiertos.

Por último, una mención especial para José Luis Esteban, técnico de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, al que pronto le llega la hora de la jubilación, y que fue invitado a subir al escenario por el director de la escuela, Antonio Plaza. Un broche muy emotivo para cerrar este gran espectáculo.

La mejor música se hace en compañía.

Ana Valero, profesora de violonchelo

Hace unas semanas un alumno vino a verme a un concierto con la orquesta; tocábamos música de cine bajo la mirada atenta de un Auditorio Nacional lleno y emocionado.

En la clase siguiente tuve que contestar a muchas de sus dudas: cómo se lleva un proyecto así, por qué la variedad de instrumentos, quién decide el programa. Entre ellas surgió aquella sobre la que aquí quiero reflexionar:

Para un músico profesional, ¿no es menos satisfactorio estar bajo el mando del director que tomar libremente sus decisiones creativas? Esa es una pregunta que solo haría alguien que no ha tocado en una orquesta, pensé. Tal y como le expliqué, y como todos aquellos que lo habéis experimentado sabéis, tocar en grupo es algo inigualable. Cuando se comparte la música no se echa de menos la solitaria individualidad, se apartan los egos y nace un llama común, un objetivo.

Numerosos estudios defienden la importancia de la música en la infancia, en el desarrollo cognitivo de los niños y en cómo afecta positivamente a sus vidas. En todos ellos existe un tema común "la experiencia musical compartida", aquella práctica que une a padres con hijos, a niños con ancianos, y a todo tipo de personas y sus características.

Las agrupaciones musicales, desde la clase de música y movimiento hasta una orquesta sinfónica, son una forma de comunicarnos tan diferente y motivadora que se vuelve indispensable. La música, aquel lenguaje que todos podemos hablar, establece vínculos entre las personas y alimenta una parte de nosotros mismos.

Por ello, quien se apuntó a coro siempre pensará en volver a hacerlo, quien estudió de pequeño un instrumento va todos los sábados a la orquesta de su barrio, y hay quien pausa su serie favorita cada martes para venir a clase de combo.

Así que a tu pregunta, Carlos, la mejor música se hace en compañía, a todos los niveles y en todas las edades.

Algunas actividades realizadas durante el tercer trimestre:

- 7ª Edición del Encuentro Coral, mayo de 2024
- Ceremonia de Graduación, alumnado de 4º de Música y Movimiento, junio de 2024
- Audiciones de fin de curso en el Teatro Adolfo Marsillach, junio 2024

Plan de Formación de la escuela:

Secretaría nos recuerda:

- 10 al 25 de junio se abre el periodo de matriculación de las personas admitidas.
- 28 de junio, publicación de lista de espera actualizada.
- 3 de septiembre en adelante se podrán matricular los no empadronados en las plazas vacantes libres.
- A partir de la misma fecha, 3 de septiembre, también se continuará con la inscripción de los interesados en las listas de espera abiertas en junio.
- El inicio del curso 2024-25 comenzará el 16 de septiembre de 2024 y finalización el 15 de junio de 2025.

Importante:

Aquellos alumnos y alumnas interesados en cursar en la escuela y que cuenten con formación previa, deberán solicitar cita para realizar una prueba de nivel a partir del 9 de septiembre en la modalidad de música y en la modalidad de danza a partir del 23 de septiembre (en caso de no haber vacantes para el nivel correspondiente se dejará a los interesados/as en lista de espera).

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

P. ° Guadalajara, 9

San Sebastián de los Reyes 28702

Tel.: 91 651 97 47

www.ssreyes.org

emmdsansebastiandelosreyes@musicacreativa.com

educacion@ssreyes.org

#emmdsansebastiandelosreyes