

NÚMERO 9, CURSO 2024/2025

Escuela Municipal de Música y Danza S.S. Reyes

Os iré contando...

Antonio Plaza, director de la escuela

Recuerdo aquel magnífico soneto de Lope de Vega donde, al parecer, Violante le instaba a componer dicha estructura poética y burla burlando y como el que no quiere la cosa, el Fénix de los Ingenios alcanzaba los 14 endecasílabos sin despeinarse.

Creo que, salvando las distancias, me encuentro en el mismo aprieto que Lope, tengo que escribir una editorial para este número de la revista y, a diferencia de él, ando un poco...

Quizás podría hablar de todos los proyectos que hemos abordado este curso que ahora termina: la Orientación Instrumental y Dancística, la creación por parte del profesorado y el alumnado del Ballet "DAFNE"*¹, de los festivales del Teatro Adolfo Marsillach, de la representación por parte de Teatro Musical de el espectáculo "Six", de esta misma revista...

También podría hacer referencia a las ganas y el compromiso con el que todos los que formamos la escuela, profesorado, secretaría, conserjería, equipo directivo (el propio Ayuntamiento) le ponemos a nuestra tarea, siempre desde la intención de cuidar a nuestros/as usuarios/as.

Podría hablar también de como vamos a echar de menos a nuestro Jefe de Estudios Juan Ramón Arias, una institución en la escuela, y que tras largos años de servicio, se jubila.

No sé, tengo que darle una vuelta, lo cierto es que no ando muy sobrado de tiempo. El curso 2024/25 está a punto de concluir, tengo que escribir la editorial de este número y no me gustaría que me pillara el toro (sobre todo sin que haya encierros de por medio).

Os iré contando...

¹ La portada de la revista es uno de los decorados virtuales del Ballet "Dafne".

Epílogo de un docente en la Escuela Municipal de Música y Danza de S.S.Reyes

Juan Ramón Arias, jefe de estudios y profesor de instrumento

No os voy a "dar la chapa", solo quiero agradeceros estos más de 30 años como docente.

El próximo curso 2025-26 ya no estaré en la escuela como hasta ahora, porque me jubilo. Suena raro decirlo: jubilación...

Ya estoy buscando el equipo completo de "jubilata", una vivida gorra de béisbol con lemas tipo "Reformas en general" o "Talleres José", la imprescindible camisa de cuadros metida por dentro del pantalón de cintura alta y, por supuesto, las bolas de petanca. Con esto, y localizando alguna obra o reparación de alcantarillado que supervisar, creo que estaré listo para esta nueva etapa de mi vida. Así que no tenéis que preocuparos por mí.

En los años 90 empecé las clases con la firme intención de sacar lo mejor de cada alumno, aunque a algunos no les apeteciera. Siempre tuve claro que la clave era "IMPLICAR" al alumnado. A veces lo logré, otras no. Estoy seguro de que hay quienes no quedaron satisfechos con mi trabajo, pero confío en que hayan sido los menos.

Siempre trate de enseñar con pasión y honestidad. Me implicé emocionalmente hasta reír y llorar en el aula. En los momentos difíciles - que también los hubo -, intenté que no se notara demasiado. Creo haber hecho buenos amigos entre los alumnos... y, por qué no decirlo, algún que otro enemigo (hay que tener enemigos para ser trascendente, jaja).

Agradecimientos:

A mis alumnos;

Gracias por aguantar mis largas charlas técnicas y éticas - sí, sé que me pasaba, lo veía en la cara de Sarai, jaja-

Gracias por aguantar mis largas charlas técnicas y éticas - sí, sé que me pasaba, lo veía en la cara de Sarai, jaja-

Vosotros me enseñasteis a organizar contenidos, a cultivar la paciencia y a comprender que una escuela de música es un lugar donde se conectan el arte, la abstracción y los sueños.

Gracias por ayudarme a superar etapas difíciles y hacerme creer en la humanidad.

A sus padres;

Gracias por la paciencia ante los altibajos de mi vida profesional, que a veces alteraban horarios y ocasionaban recuperaciones de clase.

Aun así, sigo creyendo, como decía mi profesor de armonía moderna Claudio Gabis, que un profesor de música debe estar en activo para no convertirse en un "cadáver musical".

A los profesores;

Lo más valioso de una escuela de música es su profesorado.

Durante los últimos cinco años he sido jefe de estudios y profesor al mismo tiempo. He podido conocer de cerca la dedicación y profesionalidad de mis compañeros, y puedo afirmar que la escuela de Sanse cuenta con docentes de primera línea: profesionales y amigos que ofrecen lo mejor de sí.

Al equipo directivo;

Gracias a quienes trabajan en la secretaría, recursos y dirección. En especial, a Antonio Plaza, por su amistad y apoyo constante.

Deseo que la música siga formando parte de vuestras vidas y os haga más felices.

Me despido con el corazón lleno de recuerdos y amistad.

-La música es libertad-

Cuando el Rock se encuentra con la Orquesta: Una fusión que rompe barreras

Laura Ferrera, profesora de la escuela

Dos mundos, un mismo idioma: la música

A mediados del siglo XX, el rock dejó de ser solo una explosión juvenil de guitarras eléctricas y rebeldía para convertirse en un terreno fértil para la experimentación sonora. En este cruce de caminos entre lo clásico y lo moderno, surgió una fusión tan ambiciosa como emocionante: la unión entre bandas de rock y orquestas sinfónicas. Este puente empezó a construirse con figuras como Phil Spector, cuyo muro de sonido ya sugería una grandiosidad orquestal dentro del pop. Inspirados por esta riqueza sonora, The Beatles, junto a su productor George Martin, llevaron la producción a nuevas alturas. Canciones como A Day in the Life o Eleanor Rigby incorporaban arreglos sinfónicos con una sensibilidad rockera sin precedentes, redefiniendo lo que una banda de rock podía llegar a ser dentro del estudio.

En la misma línea de innovación, The Beach Boys, con su obra maestra Pet Sounds, empujaban los límites de la armonía, el timbre y la producción, combinando instrumentos poco convencionales con arreglos orquestales meticulosamente diseñados por Brian Wilson. La idea de una colaboración formal entre rock y orquesta encontró un punto de inflexión en 1967 con Days of Future Passed de The Moody Blues, un álbum conceptual donde una banda de rock y una orquesta clásica convivían en pie de igualdad. Poco después, Deep Purple se atrevió a ir más allá con su Concerto for Group and Orchestra, una obra en vivo que desafió los prejuicios de ambos mundos al presentar a una banda de hard rock actuando junto a una sinfónica en el majestuoso Royal Albert Hall.

A comienzos de los años 70, Electric Light Orchestra (ELO) hizo de esta fusión su sello distintivo, mezclando violines, celos y sintetizadores con el espíritu del rock clásico, logrando un equilibrio entre lo melódico y lo grandilocuente.

En el terreno más escénico y extravagante, el glam rock adoptó una teatralidad casi operística. Artistas como David Bowie, con su alter ego Ziggy Stardust, y bandas como T. Rex, lideradas por Marc Bolan, introdujeron una estética brillante y una sensibilidad barroca que elevaba el espectáculo rockero a una forma de arte total, en la que las melodías contagiosas convivían con arreglos exuberantes y un dramatismo casi sinfónico.

Esta búsqueda de sofisticación y exuberancia encontró una nueva forma en la música disco. Grupos como ABBA llevaron la elegancia melódica y los arreglos orquestales al terreno del baile. Aunque en apariencia más ligera, la música disco compartía con sus predecesores una clara ambición estética y sonora.

Esta convergencia entre la potencia del rock, la sofisticación de la música clásica y la vitalidad del pop disco no solo redefinió el sonido de una época, sino que también demostró que, en la música, las fronteras existen solo para ser derribadas.

Un puente entre generaciones

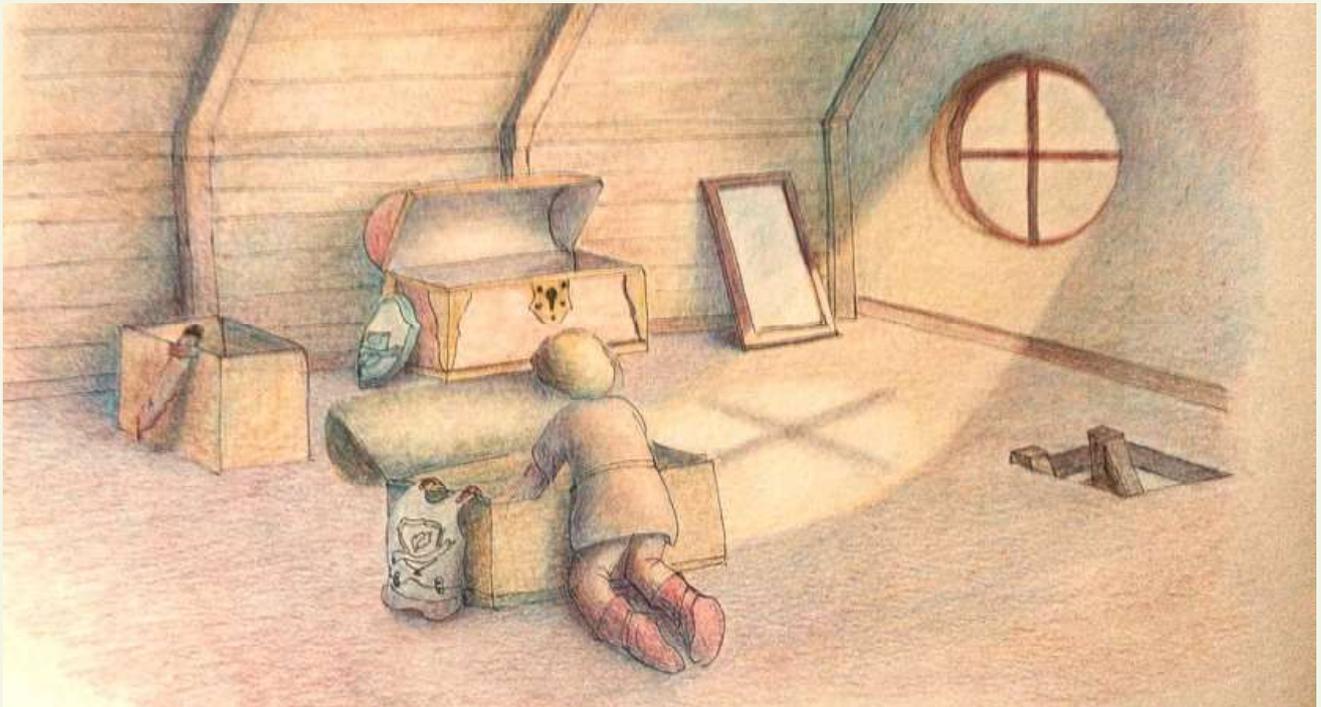
Lo interesante de estas colaboraciones es que atraen a públicos muy diversos. Las personas que normalmente no asisten a conciertos de música clásica se sienten atraídas por escuchar a su banda favorita con una orquesta, y viceversa. Esto abre un puente entre generaciones, estilos y formas de vivir la música. Además, este tipo de espectáculos suele tener un componente visual muy potente. Ver a una orquesta completa junto a guitarras eléctricas y baterías es algo que impacta. La música se vuelve más cercana, más viva.

Y para los jóvenes músicos... una lección inspiradora

Para los jóvenes que están aprendiendo música en una escuela, este tipo de fusiones puede convertirse en una fuente poderosa de inspiración. A menudo, la música clásica se percibe como algo "lejano" o "anticuado", pero al verla integrada con géneros modernos como el rock, muchos descubren que la música no tiene fronteras, y que lo clásico y lo contemporáneo pueden convivir en perfecta armonía.

Participar en una orquesta que interpreta rock, o formar parte de una banda que incorpora cuerdas, metales o arreglos sinfónicos, no solo enriquece su experiencia musical, sino que también potencia habilidades fundamentales: adaptarse a nuevos lenguajes sonoros, trabajar en equipo con músicos de distintos perfiles, y, sobre todo, abrirse a estilos que quizás nunca habrían explorado por iniciativa propia. Pero al ser ellos mismos quienes los interpretan, comienzan a comprenderlos... y muchas veces, a disfrutarlos con verdadera pasión.

Ascensión de la Viuda, nuestra ilustradora de cabecera

Ascensión de la Viuda es una ilustradora infantil, cuya sensibilidad artística y talento para conectar con el mundo de la infancia la ha convertido en una colaboradora imprescindible en numerosos proyectos en nuestra escuela. Su estilo, lleno de color, ternura y expresividad, logra dar vida a personajes despiertan la imaginación de pequeños y grandes por igual.

¿Qué dibujantes han influido en tu obra?

Pues creo que muchos y no sólo dibujantes, todo tipo de artistas, y de la mayoría seguramente ni soy consciente. Cada libro, cuento, animación, publicidad, es una influencia. Dentro del ámbito de la ilustración infantil sin duda desde mi infancia estaría la obra de la escritora e ilustradora infantil Beatriz Potter.

¿Qué pretendes expresar con tus dibujos?

En el caso de dibujos para ilustrar cuentos, lo que expreso está marcado por lo que ha escrito el autor del cuento. No se parte de cero, hay una premisa que es la historia que viene dada, y en función de eso, hay que crear los personajes y el estilo. Es muy interesante y un reto para mí trabajar el intentar adaptarme a lo que ha creado otra persona y darle vida.

¿Qué características destacarías en tu obra?

Creo que la principal característica que intento conseguir es la expresividad. Intento que sean expresivos, alegres y siempre que sea posible me gusta dar un toque simpático a la ilustración. El objetivo es, intentar transmitir la esencia de los personajes descritos por el autor del cuento.

¿Te interesan otros estilos aparte de la ilustración infantil?

Si, por supuesto. De hecho, en ilustración infantil soy una novata. Realmente nunca había realizado ilustración infantil hasta que empecé en esta colaboración con la escuela municipal de música y danza de San Sebastián de los Reyes.

Me ha gustado el arte pictórico y escultórico desde niña, me gusta de todo, desde el realismo, las vanguardias a las instalaciones artísticas.

Nos ha dicho un pajarito que además de dibujo te interesa la danza ¿Qué tal se compaginan ambas actividades?

Perfectamente, si algo te encanta al final se encuentra tiempo. Además, es muy enriquecedor poder trabajar con ambos lenguajes, como te decía antes, todo aporta, uno influye en el otro, al fin y al cabo, cuando se hacen ilustraciones, se trabaja y se estudia el movimiento de los personajes para intentar transmitir las emociones y permitir al lector meterse en la historia.

Educación artística temprana.

La reportera anónima

Música y Movimiento (3 a 7 años), una experiencia que hará personas más felices al integrar en la vida el aprecio de las artes en sus variadas manifestaciones.

Muchos padres no traen a sus hijos e hijas a la escuela de música y danza hasta ver si les gusta tocar un instrumento o bailar. Sin embargo, la formación artística en esta etapa temprana, a través de la asignatura de Música y Movimiento, va mucho más allá del aprendizaje de destrezas para la música o la danza.

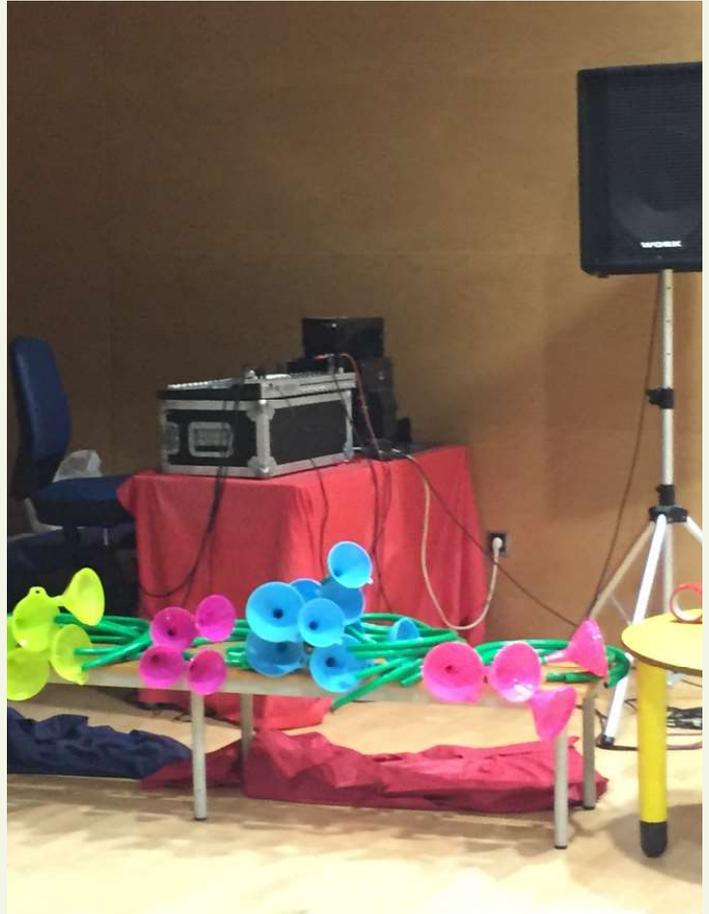
Por supuesto que se entrenan habilidades específicas como pueden ser la coordinación motriz, la expresión corporal, la memoria, la discriminación auditiva, la atención, y muchas otras competencias fundamentales para el desarrollo evolutivo de niños y niñas, un desarrollo que es integral, físico, cognitivo, emocional y social.

Pero hoy queremos destacar sobre todos los aspectos, el hecho de que en esta actividad se ponen las bases para el despertar de la sensibilidad artística, un potencial que todos tenemos como seres humanos. Despertar ese potencial para conectarnos con la capacidad de crear belleza y reconocerla puede condicionar definitivamente nuestra manera de ser y estar en el mundo como adultos más felices y realizados.

La música y el movimiento son lenguajes de comunicación y por eso en esta actividad se potencia la creatividad para que los niños encuentren sus propias y variadas expresiones y reconozcan las de sus compañeros. Esta capacidad creativa está en la base de todas las artes, o, dicho de otro modo, las artes son las expresiones concretas de esa capacidad de crear que nos hace seres humanos únicos.

Es sabido que las experiencias en la infancia marcan nuestra trayectoria vital. Por eso, desde la escuela de música y danza, animamos a los padres a que ofrezcan a sus hijos la posibilidad de tener esta experiencia porque podría ser significativa para su futuro como jóvenes y adultos. Tal vez no acaben tocando un instrumento, ni bailando, pero puede que se desarrollen como artistas plásticos o contadores de historias en el cine o en la literatura. O tal vez no, puede que sean sin más adultos espectadores que disfrutan del placer de contemplar la belleza de las diferentes manifestaciones artísticas, que sienten la emoción que ensancha el corazón o aprecian los mensajes que la creación humana propone a través de estos lenguajes. Serán personas sin duda más felices. Por favor, traigan a sus hijos a Música y Movimiento

El modelo de escuelas de música y danza que nació hace apenas 30 años en España trajo algunas estupendas novedades para la educación artística. Una de ellas es el acceso a la formación artística temprana de niños y niñas, hasta entonces ajenos a esta posibilidad.

Música y tecnología

Rebeca Villamañán, profesora de la escuela

Los inicios de la música en el hombre se remontan a la prehistoria en los que éstos utilizaban materiales para realizar ritos y ceremonias, fortaleciendo el vínculo entre los miembros de la comunidad y su entorno. Estos instrumentos fueron evolucionando a medida que el hombre disponía de más avances tecnológicos y, por lo tanto, la música que se realizaba también.

¿Qué significa esto? Que a parte de que la música en sus diferentes períodos de la historia se encontraba ligada al movimiento artístico de la época, esta misma se encontraba siempre limitada (o ampliada) por la tecnología disponible para la construcción de instrumentos. Por ejemplo, una flauta o un violín barroco no son iguales que los mismos instrumentos del período clásico, ni se tocan igual, ni emiten el mismo sonido. El piano es el predecesor del clave que, a pesar de ser ambos instrumentos de tecla, tenían diferencias muy significativas, como, por ejemplo, que en el clave no se podía modular la intensidad y su tesitura era mucho más limitada. Como dato interesante que mucha gente desconoce, Mozart no conoció el piano que nosotros utilizamos hoy en día, si no que, en su época, lo que tenía a mano era el clave y sus evoluciones, hasta llegar a un pianoforte muy rudimentario que, tecnológicamente, dista bastante del piano actual.

Con la llegada de la electricidad, no sólo evolucionaron los instrumentos, si no que la capacidad sonora de los mismos creció a pasos agigantados. La primera guitarra eléctrica data de 1920, y surgió de la necesidad de los guitarristas de amplificar su sonido para que se les escuchara bien en los conciertos. No siempre se podía disponer de una orquesta de 100 músicos tocando todos a la vez para llenar acústicamente un auditorio grande. Lo mismo pasó con los cantantes, cuya técnica principal vocal a lo largo de la historia había sido el lírico, ya que con esta se proyecta mucho más la voz que con las técnicas modernas. Con la llegada del micrófono, se pudo empezar a experimentar con otras técnicas que no requerían una proyección tan excesiva como la que tenían los cantantes clásicos.

¿Cómo nos afecta esto hoy en día? Hemos llegado a un punto en el que las posibilidades sonoras y musicales parecen infinitas. Con un ordenador delante y los programas y conocimientos adecuados, cualquiera puede componer en su casa una sinfonía para orquesta y maullidos de gato y realizar una grabación sonora mediante plugins realísticos, en los que parece que hay 200 personas interpretando nuestra creación. Las posibilidades son tan abrumadoras que, sobre todo con la llegada de la IA a nuestras vidas, se ha empezado a cuestionar la moralidad de todo esto. ¿Ya no hacen falta músicos o compositores reales? Bueno, no creo que llegemos al punto que una IA pueda suplir la mente de un artista (o por lo menos no creo que yo lo vea) pero realmente a veces me paro a pensar, ¿Si Mozart hubiera tenido a mano un ordenador con los programas actuales, no lo habría utilizado?

Otros datos
de interés...

Algunas actividades realizadas durante el segundo y el tercer trimestre:

- Representación de la obra "Six" en el Pequeño Teatro Adolfo Marsillach (TAM) por parte del alumnado de Teatro Musical
- Vistas concierto al Centro de Mayores Gloria Fuertes, a cargo de distinta agrupaciones de la escuela
- Encuentro Coral, Curso 2024-25
- Festivales de fin de Curso, Danza, Música y Teatro Musical, en el TAM
- Graduación del alumnado de 4º del Ciclo Inicial
- Estreno absoluto en el TAM del Ballet "Dafne", creado por el profesorado y el alumnado

Secretaría nos recuerda:

- Desde el jueves, día 5 de junio, exposición de las listas de personas admitidas y lista de espera, curso 2025-26
- Del 09 al 24 de junio, matriculación exclusiva para las personas seleccionadas por sorteo, curso 2025-26
- A partir del 2 de septiembre, las personas no empadronadas que se les hubiese pasado el plazo de admisión, podrán inscribirse en las listas de espera o matricularse en las actividades que hubiera plazas vacantes, siempre por riguroso orden de llegada
- Próximo plazo para solicitud de cambio grupo a partir del 2 de septiembre
- Solicitud de prueba de nivel a partir del 8 de septiembre

Importante:

- El inicio del próximo curso 2025-26 será el próximo 16 de septiembre
- Quedan plazas disponibles para el próximo curso en las siguientes asignaturas: 1º de Danza Contemporánea 8/9 años, 1º de Danza Española mayores de 14 años, 1º de Danza Urbana 10/13 años, 1º de Formación Musical 8/9 años

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

P.º Guadalajara, 9

San Sebastián de los Reyes 28702

Tel.: 91 651 97 47

www.ssreyes.org

emmdsansebastiandelosreyes@musicacreativa.com

educacion@ssreyes.org

#emmdsansebastiandelosreyes