

Rodrigues, H., Ferreira, P., y Rodrigues, P. M. (Coords.) (2016). *Ecoss de Opus Tutti – Arte para a infância e desenvolvimento social e humano*. [Lisboa]: Fundação Calouste Gulbenkian. 302 pp. + 2 DVDs.

En un momento tan crítico para la educación musical en la escuela, que arrastra el descrédito social y político desde hace décadas, los que nos dedicamos a la enseñanza en contextos formales no podemos caer en el pesimismo y el desencanto profesional, sino todo lo contrario, debemos seguir trabajando para poner en valor la música y el arte en general a través de una educación actual y de calidad. Una buena estrategia puede ser buscar aliados en nuestro entorno más cercano, es decir, apoyarnos en la comunidad, con la idea de crear equipos de trabajo multidisciplinares (profesorado, familias, niños, artistas, instituciones culturales, asociaciones, etc.) y generar escenarios paralelos al aula para compartir experiencias artísticas.

Esta idea de creación colectiva, por y para la comunidad, es precisamente la que fundamenta el proyecto artístico-educativo *Opus Tutti*, una iniciativa portuguesa concebida y desarrollada por la Companhia de Música Teatral <<http://musicateatral.com>> y el Laboratorio de Música y Comunicación en la Infancia, perteneciente al Centro de Estudios de Sociología y Estética Musical (CESEM) de la Universidad Nova de Lisboa, con el apoyo del Servicio Educativo de la Fundación Calouste Gulbenkian (sede lisboeta).

La publicación que nos ocupa es uno de los resultados documentales de dicho proyecto. Sus responsables, Paulo Maria y Helena Rodrigues, y Paulo Ferreira, también coordinadores del volumen, reunieron a un equipo profesional de artistas y educadores para crear un modelo de buenas prácticas de intervención artística destinadas a bebés, niños y niñas y sus familias. Las acciones diseñadas por especialistas de la música, la danza o el teatro, además de potenciar aspectos cognitivos, emocionales, afectivos o motrices, estaban encaminadas a la comprensión y el disfrute de las experiencias artístico-musicales.

A semejanza de una composición musical, el libro se articula en cinco movimientos o partes: [I] obertura, [II] tema, [III] desarrollo, [IV] variaciones e [V] improvisación. La obertura contiene el prólogo de Colwyn Trevarthen, profesor emérito de Psicología Infantil en la Universidad de Edimburgo, y una breve presentación de los coordinadores del libro, donde explican el origen y la filosofía de *Opus Tutti*. La segunda parte, el tema, es la reconstrucción biográfica del proyecto, contada no de forma secuencial sino alfabética, por medio de un glosario que define las principales ideas e iniciativas del proyecto. Si las ordenamos cronológicamente, las iniciativas sucedieron a lo largo de cuatro fases, inspiradas en el desarrollo de un cuerpo orgánico: 1) *Germinar* (2011), en la que se constituyó un equipo capaz de emprender acciones artísticas originales y se exploraron diferentes formas de interacción humana; 2) *Enraizar* (2012), que desarrolló un estudio piloto en una escuela infantil de Lisboa, con sesiones de música periódicas destinadas a los niños sustentadas en la teoría del aprendizaje de Edwin Gordon, así como diversos talleres para el profesorado y las

familias; 3) *Crescer* (2013), fase de motivación para que los participantes integraran las prácticas artísticas en su hacer cotidiano, y en la que el proyecto se abrió a otras escuelas infantiles lisboetas; y 4) *Frutificar* (2014), fase orientada a difundir las ideas y resultados del proyecto, y a llevar las experiencias performativas de los años anteriores también a las instituciones culturales, por ejemplo teatros y auditorios.

La tercera parte de la obra describe con mayor detalle algunas de las actividades realizadas, entre las que destacan la performance *Um Plácido Domingo*, basada en el potencial sonoro y las materias primas del jardín Gulbenkian para la creación musical contemporánea, y la serie de pequeñas piezas músico-teatrales *Peça a Peça Itinerante* (PaPI), representadas ante bebés y niños acompañados de adultos que tuvieron la oportunidad de interactuar con los artistas. Estos eventos, junto a otros espectáculos y talleres participativos, fueron concebidos en residencias artísticas, una de las claves de la calidad y originalidad de las propuestas.

El cuarto y quinto apartados del libro se reservan a estudios relacionados con el desarrollo auditivo y musical en la etapa prenatal y primera infancia, y a textos de tono más poético y reflexivo sobre los beneficios económicos, sociales y terapéuticos que supone invertir en programas y acciones artísticas destinadas a los niños. Parte de los trabajos fueron presentados por sus autores en las sucesivas ediciones de los Encuentros Internacionales ‘Arte para la Infancia y Desarrollo Social y Humano’, celebrados en el marco de *Opus Tutti*. Por último, la publicación también incluye dos DVDs que contienen cuatro documentales correspondientes a cada una de las fases del proyecto, de ahí que se titulen de igual manera.

Aparte de estos audiovisuales, se generaron otros materiales y recursos (diarios, fotografías, blogs, publicaciones, etc.) para registrar las actividades y el repertorio creado y poder debatir luego sobre la interacción y respuestas de los participantes, a la vez que retroalimentar el propio proyecto. Ello evidencia que nos encontramos ante un proyecto de investigación-acción, ya que no se queda en la epidermis de la intervención artística, sino que reflexiona sobre el impacto que dicha intervención tiene en el público infantil y la comunidad en general.

Respecto a las creaciones, uno de los principios básicos que defiende el proyecto es la transformación. Para ello, se toma como referente la ley de la conservación de la materia enunciada por Lavoisier, “nada se crea, nada se pierde, todo se transforma”, y se extrapola al terreno educativo, donde la creación artística parte de lo que ya existe (por ejemplo, un sonido cotidiano artificial o natural, como un avión o el canto de un pájaro) para transformarse y combinarse de mil maneras; en otras palabras, “recrear” hasta que el resultado nos parezca interesante (desde un punto de vista estético, emocional, ecológico, etc., según nuestros objetivos). En este sentido, conviene subrayar las invitaciones a dialogar con la naturaleza, a mantener una escucha activa del ambiente sonoro que habita en ella, para luego descomponer, manipular y traducir esos sonidos a un código musical nuevo y abierto a posibles reinterpretaciones, en la línea de pensamiento de un Olivier Messiaen y un Murray Schafer.

Entre todos los aspectos positivos que encierra la iniciativa analizada destaca, por un lado, el énfasis en las relaciones intergeneracionales durante el proceso de creación artística, donde las experiencias se comparten entre público muy diverso (desde recién nacidos hasta personas mayores) y todas sus posibles combinaciones; y por otro, la atención a la función social del arte, pues parte de las familias destinatarias pertenecen a entornos desfavorecidos social y culturalmente.

Ecos de Opus Tutti viene a engrosar la lista de publicaciones que ofrecen una visión regeneradora de la educación artística durante la infancia, que conecta el arte con su entorno social y defiende la participación y el disfrute artístico por encima de todo. Esta obra y el resto de materiales que documentan el proyecto pueden servir de inspiración tanto a investigadores de diferentes campos (musicología, psicología, sociología, ecología, etc.) como a docentes que desean explorar nuevas estrategias metodológicas en la enseñanza del arte. Las experiencias que aquí se cuentan nada tienen que ver con la elaboración de murales de clase, figuras de plastilina, fichas para colorear o la interpretación de un repertorio infantil caduco y manoseado. Como se ha descrito, por suerte, hablamos de otra cosa.

Virginia Sánchez-López
Universidad de Jaén
vsanchez@ujaen.es