

Memoria de actividades X ENCUENTRO ROCE 2019

I.- ENCUENTRO ROCE GRANADA 2019	2
II.- EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES	4
III.- ACTO DE APERTURA X ENCUENTRO	14
IV.- JUEVES 27 DE JUNIO	14
V.- VIERNES 28 DE JUNIO	19
VI.- SÁBADO 29 DE JUNIO	35

I.- X ENCUESTRO ROCE GRANADA 2019

1.1.- ¿Porqué el X Encuentro ROCE en Granada?

Impulsada por cuatro instituciones musicales españolas, entre ellas la Orquesta Ciudad de Granada, se constituyó en febrero de 2010 la asociación ROCE, Red de Conciertos Educativos y Sociales, en el Palacio Baluarte de Pamplona, y en julio de ese mismo año se realizó el I Encuentro ROCE en Granada, en la Sala de Conferencias del Complejo Administrativo Triunfo de la Universidad de Granada.

Esta ciudad y sus instituciones culturales y educativas han sido cruciales para la vertebración de este movimiento en torno a los conciertos didácticos, con las diferentes iniciativas surgidas de los Cursos Manuel de Falla. En 1997 se realizó el seminario “Los conciertos didácticos” en el marco de 46 Festival Internacional de Música y Danza de Granada y cuyas actas fueron recogidas en una publicación por José Palomares y Gonzalo Roldan. Durante los cursos 1998/99 y 1999/2000, en una iniciativa impulsada también por los cursos Manuel de Falla, se realizó junto a la Universidad de Granada, un máster universitario centrado en los conciertos didácticos, la primera y hasta el momento única actividad formativa de este tipo realizada en nuestro país, y del que se obtuvieron 28 titulados, algunos de los cuales siguen liderando proyectos educativos y sociales en la actualidad o han profundizado en esta disciplina a través de la investigación.

Así, la vinculación entre Granada y ROCE, entre Granada y todo un movimiento musical, cultural, educativo y social surgido en torno a una nueva manera de entender la relación de la música con la ciudadanía, es esencial para entender la evolución y la transformación que en los últimos 25 años han tenido las instituciones musicales más importantes de nuestro País.

Si bien la baja de la asociación ROCE de la Orquesta Ciudad de Granada fue un duro revés para la asociación, la relación entre ésta y Granada se ha mantenido viva gracias a otro de nuestros socios, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y su excelente programa de las artes escénicas *Abecedaria*.

Es en este marco en el que ROCE decide celebrar su X Encuentro ROCE en Granada, implicando en este importante evento a las instituciones y a las personas que ya en el pasado tuvieron protagonismo y relevancia en el impulso de la asociación, centrando la temática del encuentro en un tema puntero y que se adentra en las relaciones de la música con el misterioso cerebro.

1.2.- Temática del X Encuentro ROCE: música y neurociencia, un viaje y un reencuentro.

Si el principio del siglo XX estuvo marcado por la innovación pedagógica de compositores, investigadores y pedagogos, surgiendo lo que en la actualidad denominamos pedagogías activas de la música, los inicios del siglo XXI en educación musical vienen marcados por los avances tecnológicos que permiten comenzar a conocer que ocurre en nuestro cerebro cuando creamos, escuchamos o interpretamos música.

Nos interesa explorar estos nuevos descubrimientos desde diferentes miradas. Como organizadores de actividades musicales en vivo, como profesionales vinculados a la educación y la mediación musical, nos interesa saber hasta qué punto las acciones que realizamos - en las que el sonido y la música en vivo son las protagonistas-, son transformadoras y el impacto que tienen en las personas desde le punto de vista de la neurociencia.

Si las pedagogías activas exploraron, confirmaron y desarrollaron la relación entre la práctica, creación, estudio y escucha de la música y nuestro mundo psicológico y emocional, la neurociencia nos invita a viajar al centro mismo de nuestro universo interior, el cerebro, mostrándonos en tiempo real las diferentes áreas del cerebro que se activan con la vivencia musical en sus diferentes

formas, lo que nos permite constatar los beneficios que trae consigo y confirmar la intuición planetaria del aporte que la música puede suponer para nuestra salud física, mental y emocional.

Este conocimiento incipiente de lo que ocurre en el cerebro cuando practicamos música

tiene implicaciones directas en la educación, no solo en la musical, sino en el concepto más amplio de la educación, ya que cada vez son más las voces de expertos que, en base a los resultados de sus investigaciones, nos hablan de los beneficios que la práctica musical conlleva para el desarrollo integral de las personas, potenciando además el desarrollo de competencias diversas, como la lingüística o la matemática entre otras.

Así, la música, avalada por la neurociencia, adquiere actualmente una nueva dimensión que la sitúa como una de las manifestaciones artísticas más trascendentes para la evolución y desarrollo del ser humano. Muchos son aún los misterios por descubrir en nuestro cerebro, muchas son también las posibilidades que intuimos pero aún nos sabemos como plasmar, también las diferentes funciones que tendrá la música en futuro son una incógnita, pero en todo caso, parece como si las nuevas

revelaciones que traen consigo las investigaciones actuales viniesen a propiciar un reencuentro entre la creencia en las virtudes de la música en la antigüedad y los beneficios que ahora sabemos, científicamente, aporta la música a nuestras vidas.

El X Encuentro ROCE propone un espacio para, de la mano de expertos en neurociencia, música y educación, clarificar conceptos, actualizar conocimientos y situarnos ante la realidad actual de las diferentes investigaciones en marcha sobre la materia.

II.- EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa del X Encuentro se diseñó poniendo en práctica la experiencia adquirida, persiguiendo que la combinación de ponencias, coloquios, comunicaciones y debates, tuviese algunos momentos de carácter más participativo, en forma de talleres y visitas a iniciativas culturales de la ciudad.

Algunas cifras de las diferentes secciones del X Encuentro:

Ponencias: 6
Comunicaciones “Proyectos en Marcha”: 5
Talleres: 2
Visita guiada: 1
Coloquios: 2
Visionado documental : 1

Además de los participantes en las diferentes secciones, el X Encuentro contó con la muy apreciada colaboración de como anfitrión y facilitador del Encuentro a Enrique Gámez, persona muy vinculada a la cultura, la música y también a la génesis de ROCE en el año 2010.

X ENCUESTRO ROCE

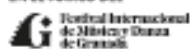
RED DE ORGANIZADORES DE CONCIERTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

Música y neurociencia

Granada, 27 a 29 de junio de 2019

Palacio de la Madraza y Sala Máxima del Espacio V Centenario

EN EL MARCO DEL

Inscripciones hasta el 30 de mayo en granadafestival.org

ORGANIZAN

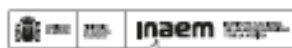

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

COLABORAN

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Música y Neurociencia

DIRIGIDO A	Profesorado de música de enseñanza primaria y secundaria de Conservatorios y Escuelas de música, Investigadores, musicólogos, Intérpretes y todas aquellas personas interesadas en la temática de las Jornadas.
CONTENIDOS	Música y Neurociencia. Un viaje y un reencuentro. Ponencias, talleres prácticos y mesas redondas a cargo de personas expertas en neurociencia, música y educación, con el objetivo de clarificar conceptos, actualizar conocimientos y situarnos ante la realidad actual de las diferentes Investigaciones en marcha sobre la materia.
FECHAS, CALENDARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 27 a 29 de Junio, sesiones de mañana y tarde. El sábado la actividad finalizará a las 14.00h • Sedes: Palacio de la Madraza (C/ Oficios, 14) y Sala Máxima del Espacio V Centenario (Avda. de Madrid, s/n)
Nº DE HORAS	20
COORDINADOR	Mikel Cañada (presidente de ROCE)
PROFESORADO	Francisco Mora Teruel , doctor en Medicina y Neurociencia; Jordi A. Jauset , doctor en Comunicación, Ingeniero, músico. Máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva; Elvira Brattico , neurobióloga e Investigadora Aarhus University; Boris Klever , Department of Clinical Medicine-Center for Music In the Brain, Dinamarca; Günter Vogl , gerente de la Orquesta Ciudad de Granada; José Luis Aróstegui Plaza , profesor de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Granada; Manuel Cañas , doctor en Ciencias de la Educación
TASAS	50€
PLAZAS	80 personas
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES	Las personas interesadas en participar deberán enviar una solicitud incluyendo su CV . La selección se comunicará a los interesados por correo electrónico.
PLAZO LÍMITE DE SOLICITUD	30 de mayo de 2019

jueves, 27 de junio

09:00-09:30H RECEPCION Y RECOGIDA DE ACREDITACIONES Y MATERIALES

09:30-10:00H ACTO INAUGURAL **Presentación del X ENCUENTRO ROCE**
Acto inaugural con la presencia de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, **Patricia del Pozo Fernández**; el director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, **Pablo Heras Casado**; y el presidente de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales, **Mikel Canada**

10:00-11:00H PONENCIA
Música, belleza y cerebro. **Francisco Mora Teruel**, doctor en Medicina y Neurociencia

11:00-11:30H [Pausa. Café]

11:30-12:30H PONENCIA
Investigaciones en marca en torno a Neurociencia y Música
Jordi A. Jauset, doctor en Comunicación, ingeniero, músico. Máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva

12:30-13:15H COLOQUIO
Aportaciones desde la Neurociencia a las demandas y expectativas de la educación musical actual. **Francisco Mora Teruel y Jordi A. Jauset**. Modera: **José Luis Aróstegui Plaza**, profesor de Didáctica de la Expresión Musical de la UNIVERSIDAD DE GRANADA

13:30-14:00H DEBATE

14:00-16:00H [Comida]

DOCUMENTAL

16:00-16:30H Presentación de la película documental *Mosaico de sonidos* a cargo de la presidenta de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORQUESTAS, **Ana Mateo**; y de la directora del documental, **Ángeles Muñiz**

16:30-18:00H Visionado del documental *Mosaico de sonidos* (90') de Ángeles Muñiz. *Mosaico de sonidos* es un proyecto integrador realizado por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORQUESTAS en la que participaron 14 orquestas sinfónicas españolas y 13 federaciones de Plena Inclusión España, con la colaboración de la FUNDACIÓN BBVA y que implicó a más de 30.000 personas.

viernes, 28 de junio

10:00-11:00H

PROYECTOS EN MARCHA

1. **Catherine Clancy**, musicoterapeuta. Proyecto Apropa Cultura-L'Auditori
2. **Miren Iñarga**, directora de Musikene, presentación del máster en mediación, Gestión y Difusión Musical (MGD).
3. **Lola Roldán Tapia**, UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

11:00-12:00H

PONENCIA

Neurociencia y música, aportaciones para la salud física y mental. **Elvira Brattico**, profesora de Neurociencia en Música, en el Departamento de Medicina Clínica de AATHUS UNIVERSITY y profesora adjunta en Psicología Biológica en la UNIVERSIDAD DE HELSINKI

12:00-12:30H

[Pausa. Café]

12:30-13:30H

COLOQUIO

Nuevos conocimientos, nuevas propuestas. Aplicaciones de las aportaciones de la Neurociencia en la mediación cultural. **Elvira Brattico, Boris Klever, Lola Roldán**. Modera: **Sofía Grande** (INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA)

13:30-14:00H

PONENCIA

Una década de ROCE 2017-2018. **Mikel Cañada**, presidente de ROCE

14:00-16:00H

[Comida]

16:00-17:30H

TALLERES PRACTICOS

- **Taller I.** Demostración teórico-práctica sobre como los sistemas de biofeedback funcionan y como se pueden implementar para tratar la ansiedad escénica, así como la conciencia corporal en músicos profesionales, el manejo del dolor y la neurorehabilitación
Boris Klever del Department of Clinical Medicine-Center for Music in the Brain (Dinamarca) y **Ana Zamorano**, del Center for Neuroplasticity and Pain de la UNIVERSIDAD DE AALBORG (Dinamarca) **[40 plazas]**
- **Taller II.** Práctica de experiencias con personas con discapacidad intelectual. **Catherine Clancy**, AUDITORI DE BARCELONA **[40 plazas]**

18:00-19:00H

VISITA GUIADA

Visita guiada a la exposición *Play. Ciencia y música* en el Parque de las Ciencias de Granada. *Play. Ciencia y música* es una muestra interdisciplinar que permite un acercamiento a la música, desde la explicación matemática y física del sonido, a la biología que determina la percepción humana del mismo.

sábado, 29 de junio

10:00-11:00H

PROYECTOS EN MARCHA

Presentación de proyectos realizados durante la temporada 2017/2018 relacionados con la temática del X Encuentro y realizados o invitados por socios de ROCE

1. **Daniel Abad y Fernando Botella.** IVC Taller de Artes Escénicas
2. **Ricardo Moreno.** Ampliación Miradas Área Cultural Miguel Delibes

11:00-11:30H

PONENCIA

Orquesta Ciudad de Granada, actividad educativa y social. Nuevas perspectivas. **Günter Vogl**, gerente de la ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

11:30-12:00H

PONENCIA

Abecedaria, acercando la cultura a la sociedad andaluza. **Sebastián Podadera**, programa Abecedaria de la AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

12:00-12:30H

[Pausa. Café]

12:30-13:15H

COLOQUIO

Educación musical, mediación y audiencias, estado de la situación en Andalucía. Modera: **Manuel Cañas**

13:15-13:45H

CONCLUSIONES Y CLAUSURA

COMITÉ CIENTÍFICO

Mikel Cañada Presidente de ROCE

Sofía Grande INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

Manuel Cañas Doctor en Educación Musical, impulsor de ROCE

Silvia Carretero Área Socioeducativa OSCYL

Sebastián Podadera Programa Abecedaria. AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES. CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. JUNTA DE ANDALUCÍA

ORGANIZAN:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

COLABORAN:

**Festival Internacional
de Música y Danza
de Granada**

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

ENTIDADES MIEMBROS DE ROCE

ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPAÑA · FUNDACIÓN BALUARTE-ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA · ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI · AYUNTAMIENTO DE GIJÓN-FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA · CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL · ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA · ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE · CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA-ÁBECEDARIA · ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO · L'AUDITORI · ORQUESTA DE CÁMARA CARLOS III · PALAU DE LA MÚSICA CATALANA · AUDITORIO MIGUEL DELIBES-ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN · AUDITORIO DE TENERIFE · FUNDACIÓN LA CAIXA · INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA · GRAN TEATRE DEL LICEU · FUNDACIÓN BILBAO 700 · PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA · ORQUESTA DE VALENCIA · BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VITORIA-GASTEIZ

1.4.- Datos de Asistencia

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	
1. Comunidad Foral de Navarra	3
2. País Vasco	4
3. Cataluña	2
4. Comunidad Valenciana	3
5. Andalucía	15
6. Castilla y León	2
7. Comunidad de Madrid	5
8. Canarias	4
9. Galicia	1
10. Galicia	11.

El Encuentro reunió a más de 50 profesionales - entre ponentes, invitados e inscritos - de 11 Comunidades Autónomas-, siendo lógicamente los participantes de Andalucía los más numerosos.

Así mismo, como en cada edición, el encuentro contó con invitado de la esfera internacional, que en este caso fue el músico y neurólogo Boris Klever de la Aarhus University.

El perfil de los asistentes fue muy heterogéneo, si bien siempre dentro del ámbito de la educación

música; profesorado de universidad, profesorado de enseñanzas especializadas de música, responsables de fundaciones culturales, organizadores de festivales, personal de la Administración Educativa, profesores de orquestas sinfónicas, promotores de proyectos educativos, responsables de áreas socioeducativas, músicos, musicoterapeutas, actores y actrices.

X Encuentro ROCE Granada 2019			
Nº	Participantes y Ponentes		
1	Daniel Abad Casanova	33	Jesús Parrilla (tuto)
2	Ione Arróniz Tristán	34	Encarnación Valero Árbol
3	Carlos Bianchini	35	Pasion Benitez Leon
4	Alicia Cabrera Díaz	36	Antonio (Toto) Fabris
5	Emilio Calabuig Santamaría	37	Belén Otoxotorena
6	Mikel Cañada Zorrilla	38	Amala Fernandez
7	Silvia Carretero García	39	Pablo Heras Casado
8	Catherine Clancy Abercrombie	40	D. Alejandro Romero
9	Ana Eguiazabal Arruabarrena	41	Francisco Mora teruel
10	Ana Mª Enrique Ruiz	42	Jordi A. Jauset
11	Marina García Magdaleno	43	José Luis Aróstegui Plaza
12	Maite Gil	44	Angeles Muñiz
13	Carmen Desirée González Rodríguez	45	Lola Roldán Tapia
14	Sofía Grande	46	Elvira Braticco
15	Cristina Gutiérrez Andérez	47	Boris Klever
16	Ana Hernández Sanchiz	48	Ana Zamorano
17	Carmen Huete Gallardo	49	Ricardo Moreno
18	Miren Iñarga Echeverría	50	Günter Vogl
19	Iratxe Loma Hermosilla	51	Joseph Tapa
20	Juan José López Marín	52	María Setuain Belzunegi
21	Maria Marina García		
22	Rocío Márquez Cabrero		
23	Judith Martín González		
24	Yanisbel V. Martínez Xiqués		
25	Daniel Millán Perea		
26	Miguel Ángel Parera Salvà		
27	Sebastián Podadera Fernández		
28	Beatriz Rodríguez Unamuno		
29	Yeray Ruiz Fernández de Alba		
30	Mª Virginia Sánchez López		
31	Mª Magdalena Sánchez Moreno		
32	Beatriz Santos García		

1.5.- Ponentes

PONENTES	INSTITUCIÓN/CAMPO DE INVESTIGACIÓN
1. Pablo Heras Casado	FIMDG, Granada
2. Mikel Cañada	ROCE/OSE
3. Francisco Mora Teruel	Doctor en Neurociencia
4. Jordi A. Jauset	Neurociencia cognitiva
5. José Luis Aróstegui Plaza	Universidad de Granada
6. Nathaly Ossa	AEOS
7. Ángeles Muñoz	Directora de cine
8. Catherine Clancy	L'Auditori, Barcelona
9. Miren Iñarga	Musikene, San Sebastián
10. Lola Roldán Tapia	Universidad de Almería
11. Elvira Brattico	Aarhus University
12. Sofía Grande	IVC, Valencia
13. Boris Klever	Center of Music in the Brain, Dinamarca
14. Ana Zamorano	Universidad de Aalborg, Dinamarca
15. Daniel Abad	IVC, Valencia
16. Fernando Botella	IVC, Valencia
17. Günter Vogl	OCG, Granada
18. Sebastián Posadera	Abecedaria, Andalucía
19. Joseph Thapa	Fundación Baremboim-Said
20. Maite Díaz Mohedo	Universidad de Granada
21. Manuel Cañas	Doctor en Educación Musical
22. Enrique Gámez	Junta de Andalucía

III.- ACTO DE APERTURA X ENCUENTRO ROCE GRANADA 2019

La inauguración del X Encuentro Roce tuvo lugar en el Palacio de la Madraza con la presencia del director del Festival Internacional de Música y Danza, Pablo Heras Casado, Antonio Granados, Delegado Provincial de Fomento, Vivienda, Ordenación del territorio y Cultura de la Junta de Andalucía en Granada y Mikel Cañada, presidente de ROCE.

En la apertura del encuentro, el director del Festival de Música y Danza de Granada realizó un breve análisis de la situación de la música en nuestro País y la necesidad de seguir trabajando para que la música ocupe un lugar más destacado en nuestra sociedad, si no queremos que finalmente acabe por ser una actividad irrelevante, junto al resto de manifestaciones artísticas.

IV.- JUEVES, 2 DE JUNIO DE 2019

3.2.- Conferencia Inaugural. Música, belleza y cerebro. Francisco Mora Teruel

El investigador en neurociencia Francisco Mora aseguró en su conferencia inaugural que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción porque sólo se puede aprender aquello que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo, que sobresale del entorno.

Cuando escucho en un gran auditorio el último movimiento de la Novena sinfonía de L. V Beethoven interpretado por una gran orquesta y una amplia masa coral, experimento “algo” que me transporta. Es algo sublime, algo que me embarga, me sobrecoge, me hace pequeño. Tampoco puedo evitar ese otro sentimiento, diferente, que me deja la mirada pegada a esos soles flameantes, a esos cielos

azules retorcidos por la tormenta que pintó Van Gogh. Mirar esas pinturas me subyuga. Sin duda, todos saben que hablo de belleza. Al hablar de este modo pareciera evidente que contemplamos una belleza que es inherente a lo que se oye o se ve, pero no es así. La belleza no existe en el mundo que vemos, oímos o tocamos. No existe en nada de lo que nos rodea. El mundo no posee

ninguna belleza; no es, en nada, una propiedad consustancial a él. La belleza es creada por el cerebro humano. Solo existe en la mente de los seres humanos. Es un prodigio del cerebro.

Antes, es cierto, se pensaba que la belleza era un atributo inmanente a las cosas del mundo o constitutivo de la obra artística creada. La belleza tenía su existencia en sí misma, en el objeto, o en los estímulos sensoriales externos, y la persona era solo un sujeto pasivo, contemplador de esta. En otras palabras, la belleza era objetiva, con una presencia externa y eterna en el mundo. Hoy sabemos, por el contrario, que la belleza es algo subjetivo, creado por el ser humano y que no está fuera, en el mundo sensorial. Hoy entendemos que la belleza la crea el ser humano tras observar y percibir ciertas características del objeto que contempla. La belleza es, de hecho, una construcción mental hecha de percepciones, emociones, sentimientos y conocimiento.

3.3.- Ponencia. Investigaciones en Marcha en torno a neurociencia y música. Jordi Jauset

La música ha sido y es de gran importancia para la neurociencia, porque ha permitido un mejor conocimiento de la organización cerebral, desmitificar ciertas creencias e investigar sobre nuevas aplicaciones en diferentes ámbitos, principalmente en la salud y en la educación.

La comunidad científica está de acuerdo en que la música es el arte que más recursos cognitivos demanda. Se ha observado que el aprendizaje musical **modifica estructuralmente y funcionalmente** el cerebro. Los músicos, en comparación con los no-músicos tienen un **mayor volumen** de materia gris y blanca. Bastan 5 días, durante 2 horas semanales, para que mediante resonancias magnéticas se aprecien cambios estructurales en el área sensomotora. Estos cambios también se observan si el sujeto “imagina” la interpretación musical.

En los últimos años, una diversidad de estudios, de distintas universidades y centros de investigación de todo el mundo, **correlacionan el aprendizaje musical** con beneficios en **facultades cognitivas** como la atención, la memoria, el lenguaje, las matemáticas,...La plasticidad cerebral es estimulada por dicho aprendizaje y

los beneficios no son exclusivos para las habilidades musicales sino para otros dominios no musicales (laboral, social, familiar,...).

La simple escucha de una obra musical aumenta la producción de dopamina en el cerebro. Este aumento, en sujetos sanos, potencia el estado de alerta, la velocidad de proceso de información, la

atención, la memoria y también el funcionamiento cognitivo global. Estas observaciones son utilizadas para su aplicación en la mejora de la calidad de vida y en el desarrollo cerebral durante la etapa escolar.

Investigaciones actuales apuntan a un incremento de la reserva cognitiva, en músicos profesionales y amateurs, beneficiando una ralentización del deterioro de las funciones cerebrales.

3.4.- Coloquio I: Aportaciones Desde La Neurociencia a las Demandas Y Expectativas de la Educación Musical Actual.

Dentro del X Encuentro de ROCE se mantuvo un coloquio entre los neurocientíficos Fernando Mora y Jordi Jauset moderado por José Luis Aróstegui titulado *Aportaciones desde la Neurociencia a las Demandas y Expectativas de la Educación Musical Actual*. Este coloquio se dividió en tres bloques (el desarrollo de las capacidades psicológicas del individuo; el desarrollo de la identidad a partir de la música; crítica a la neurociencia) en las que el moderador hizo al principio de

cada uno una breve presentación de cada uno de ellos tras el cual los dos neurocientíficos fueron dialogando, también con intervenciones del público. El coloquio resultó enriquecedor para comprender tanto las aportaciones de la neurociencia para mostrar la necesidad de la educación musical escolar como de la necesidad de reconducir la educación musical para que dé respuesta a las necesidades educadoras del Siglo XXI.

3.5.- Presentación de la Película Documental “Mosaico de Sonidos”. Miguel Ángel Parera en representación de AEOS, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas y Ángelss Muñoz, directora del documental.

Pocas veces un mismo proyecto conjuga tantos elementos que lo hagan único y merecedor de un reconocimiento público.

Desde un primer impulso de la Asociación Española de Orquestas Españolas Sinfónicas de realizar un proyecto en común, de carácter social, hasta un acontecimiento musical, cultural y social de primer orden, existe un largo camino en el que asociaciones, orquestas sinfónicas, familias y personas han ido construyendo, tesela a tesela, este Mosaico de Sonidos que ha trascendido a la sociedad española

de forma inequívoca.

Los valores del proyecto residen en su factor multidisciplinar y multiplicador. Lo que sobre el papel fueron talleres en los que los músicos de las orquestas participantes trabajaban junto a personas de diversidad funcional a través de la música en un proceso creativo, se fue transformando en un proyecto en el que el color, el teatro, la danza, el movimiento, la plástica, la poesía o la literatura se fusionaron para apoyar el cuento de José Saramago y la música de Emilio Aragón que nos sirvieron para canalizar todo el potencial creativo de cada grupo. Expresiones artísticas al servicio de una creación comunitaria, en el que todas las personas implicadas han puesto lo mejor de si mismas.

Efecto multiplicador ya que lo que en el inicio pretendía ser un proyecto de creación que beneficiase fundamentalmente a las personas con diversidad funcional participantes, ha crecido impactando en los músicos, en el personal de las orquestas, en las familias, en el público, en los medios de comunicación, en la sociedad en general. El proyecto ha permitido visibilizar diferentes realidades que en general permanecen ocultas y nos ha obligado a todos a una toma de conciencia gradual. Pero además a permitido crear lazos afectivos .

El impacto en las personas con diversidad funcional ha sido notable. Se puede evaluar la evolución durante el largo periodo de un año en el que los talleres junto a músicos de la orquestas, han permitido observar cambios radicales, primero en las actitudes que de cierta reserva o cerrazón pasaron a una apertura, a una relación de compañerismo y en algunos casos de amistad y después en los resultados de ese periodo en el que juntos hemos creado obras únicas en cada orquesta.

Hacer música en conjunto tiene siempre como resultado el establecimiento lazos invisibles de solidaridad, de unión, de alegría también, que han funcionado especialmente bien en esta experiencia; en el camino hemos descubierto grandes narradores, músicos llenos de sensibilidad, bailarines expresivos, actores y actrices motivados, artistas que, integrados junto a los músicos de las orquestas, han realizado propuestas artísticas únicas que han conmovido aproximadamente a 30.000 personas de toda España en 23 conciertos sinfónicos, la mayoría de ellos conciertos de abono.

EL sentimiento de alegría sea quizás una de las claves del éxito del proyecto, un sentimiento que estalla ante las personas haciéndonos sentir que la vida merece la pena de ser vivida, a pesar de las limitaciones que cada persona podamos tener.

10 CLAVES PARA CONOCER EL PROYECTO MOSAICO DE SONIDOS

- 1.- Es un proyecto de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)
- 2.- Nuestros aliados han sido la confederación PLENA INCLUSIÓN y la FBBVA

3.- En el proyecto han participado 14 orquestas sinfónicas profesionales de nuestro país

4.- Previo al comienzo de los talleres, se realizaron 2 sesiones de formación para dos músicos de cada orquesta participante. Allí han contado con el asesoramiento de músico-terapeutas, músicos con experiencia previa en este tipo de actividades, asociaciones de personas con diversidad, actores que trabajan con estas colectivos y expertos en mediación cultural.

5.- Más de doscientos músicos realizarán a lo largo de 2016, talleres para 300 personas con diversidad funcional.

6.- Los participantes han trabajado sobre *La flor más grande del mundo*, una pieza musical de Emilio Aragón basada en el cuento homónimo de José Saramago.

7.- En los talleres que se han creado microcomposiciones que se sumaron a la original y se incorporaron otras expresiones artísticas como la danza, la poesía, el arte dramático o la plástica.

8.- Las catorce obras resultantes fueron interpretadas por sus autores - integrados en la orquesta y en la escena- en 23 conciertos a los que asistieron alrededor de 30.000 personas.

9.- En los conciertos finales participaron más de mil músicos.

10.- Bajo la dirección de Ángeles Muñoz se ha realizado el documental - aún sin estrenar- "Mosaico de Sonidos", con la grabación de los talleres de creación sonora en cada orquesta participante, el proceso de creación y los conciertos.

V.- VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2019

Proyectos en Marcha 1: L'Auditori Apropa. Catherine Clancy

Nacido en L'Auditori en 2006, Apropa Cultura abre actualmente las puertas de más de 90 equipamientos culturales de toda Cataluña a las personas atendidas por entidades sociales. Además de los conciertos de L'Auditori, el programa facilita la asistencia a espectáculos, visitas, talleres y actividades en teatros, auditorios, festivales y museos, así como formaciones artísticas a educadores sociales y formaciones artísticas en accesibilidad y diversidad a técnicos culturales.

Más allá de la asistencia a conciertos, L'Auditori Apropa propone dos actividades participativas dirigidas a colectivos que por sus características tienen dificultades para compartir un concierto con el resto del público:

- **Una mañana de orquesta:** se trata de un taller participativo dirigido a entidades que trabajan con personas afectadas de alzheimer y también a colectivos con discapacidad intelectual o autismo.
- Otra actividad participativa promovida por Apropa con la OBC es el proyecto **Te toca a ti** dentro de la temporada de la **Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC)** en L'Auditori, en el que los intérpretes son personas en una situación vulnerable provenientes de entidades sociales o educativas que trabajan la música como herramienta de integración social.

Taller con Catherine Clancy, consistió en compartir la práctica y experiencia con personas con discapacidad Intelectual u del desarrollo

Proyectos en Marcha 2: presentación del máster en Enseñanzas Artísticas de Mediación, Gestión y Difusión Musical del Centro Superior de Música del País Vasco- Musikene. Miren Iñarga

Máster en Enseñanzas Artísticas en Mediación, Gestión y Difusión Musical

Titulación Nivel 3 del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y Nivel 7 del EQF (Marco Europeo de Cualificaciones).

- Innovador y pionero Máster oficial de dos años en el Estado (120 ECTS)
- Te preparamos para los empleos del futuro en un centro de gran prestigio
- Único máster del Estado que forma de manera práctica a especialistas en proyectos musicales sociales
- Do it yourself: Crea, produce, defiende, difunde y vende tu proyecto personal
- Aprende de los profesionales del sector y conoce el entorno con los mejores docentes
- Convierte tu idea en tu trabajo de investigación final y, si lo deseas, prepárate para posteriores estudios de doctorado

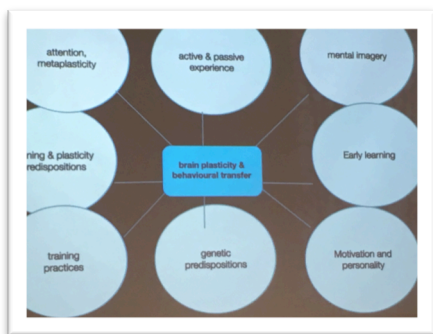
Proyectos en Marcha 3: Lola Roldán, Universidad de Almería. Investigaciones en curso. LOLA ROLDÁN TAPIA

Completé mis estudios de doctorado en el año 2000 (Universidad de Almería, España) con la defensa de mi tesis doctoral que trataba sobre la afectación del Sistema Nervioso Central por la exposición crónica y aguda a pesticidas. Como parte de mi formación, he visitado y colaborado con centros extranjeros como los National Institutes of Health, Bethesda (EEUU) y el Health & Safety Center (Sheffield, UK) y en centros españoles, Universidad de La Laguna, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y Universidad de Granada.. En ese mismo año (2000) fui contratada por la Universidad de Almería (Departamento de Psicología) en donde sigo desempeñando tanto mi labor docente como

investigadora. Desde entonces continuó colaborando con investigadores de universidades extranjeras y españolas y en proyectos de cooperación al desarrollo. En base a mi participación en diferentes proyectos nacionales e internacionales he publicado diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio indexadas en JCR presentando, también, numerosos trabajos a congresos nacionales e internacionales.

Ponencia. “NEUROCIENCIA Y MÚSICA, APORTACIONES PARA LA SALUD FÍSICA Y MENTAL.”BORIS KLEVER

Boris Kleber, Doctor del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) explicó las áreas claves en el cerebro del cantante y las diferencias de actividad cerebral cuando hablamos y cantamos. “El cerebro controla todo lo que hacemos, si aprendemos algo, el cerebro aprende, si no vamos bien con el profesor aprendemos el miedo y el mal rollo... y si imaginamos que cantamos entrenamos más áreas del cerebro”, afirmó Kleber

Taller Boris Klever: El taller consistió en una demostración teórico-práctica sobre como los sistemas de biofeedback funcionan y como se pueden implementar para tratar la ansiedad escénica así como la conciencia corporal en músicos profesionales, el manejo del dolor y la neurorehabilitación.

Ponencia. Una década de ROCE 2010-2019. Mikel Cañada, Presidente de ROCE

<p>2010 Granada</p> <p>"la gestión de del proyecto educativo y de sus características educativas, musicales y artísticas"</p>	<p>2011 Donostia-San Sebastián</p> <p>"Puesta en marcha, desarrollo y evaluación de un proyecto Educativo."</p>

<p>2012 Valladolid</p> <p>"Creando un Concierto Educativo"</p>	<p>2013 Barcelona</p> <p>"El público, música y comunidad"</p>	<p>2014 Las Palmas</p> <p>"Intérpretes en Acción"</p>

El pasado 21 de enero de 2018 tuvo lugar en el Auditori de Barcelona el homenaje a toda una vida consagrada a la música:

Assumpció Malagarriga

En ese acto titulado "Gracies Assumpció", desde ROCE, nombramos a Assumpció presidenta de honor de nuestra asociación

COMPARTIMOS...

La idea de que la música es un elemento educativo de primer nivel en cualquier sociedad a causa de sus valores y su potencial

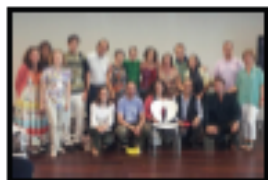
El convencimiento de que los conciertos y actividades preparados para centros educativos y familias son una parte clave y esencial de nuestra propuesta artística y social

La necesidad de impulsar estrategias válidas para asumir el rol de agentes de cambio social

POR TODO ello, queremos...

Coordinar y estimular la cooperación entre nuestros socios, promover el desarrollo de proyectos educativos y sociales de calidad, crear nuevos públicos, comunicar a la sociedad el valor de las acciones que desarrolla e implicar activamente en ellas a toda la comunidad.

Impulsar

Avanzamos
muy
lentamente !!!

- **Impulsar la creación de Servicios o Departamentos Educativos en orquestas, auditorios, espacios escénicos, fundaciones y otras instituciones que desarrollen programas de conciertos educativos y acciones sociales de música especialmente dirigidas a escolares, jóvenes y colectivos diversos**

Comunicar

Músico
Mediador

- Comunicar a la sociedad el valor de los conciertos educativos y las acciones sociales que desarrollamos
- Generar programas de formación especializada en conciertos educativos
- Posibilitar programas de evaluación de los proyectos educativos de las instituciones asociadas

UNA BUENA NOTICIA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
ROCE Y MUSIKENE
para la realización del

*Máster en Enseñanzas Artísticas en Mediación,
Gestión y Difusión Musical*

Transformar

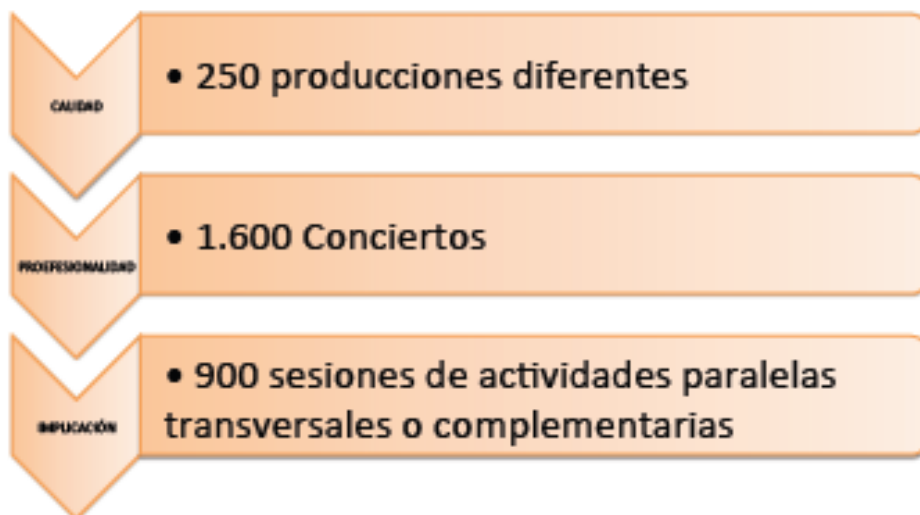
Todo un
universo por
investigar

- Estimular líneas de investigación en nuestro ámbito de actuación
- Interesar a compositores y compositoras y otros artistas en la creación dirigida a nuestro público
- Aunar esfuerzos para crear programas educativos interdisciplinares
- La representación, defensa y promoción, de los intereses profesionales y educativos de sus integrantes

Cada temporada, casi un millón de personas, público joven y familiar en su mayoría, disfrutan de alguna de las propuestas socioeducativas que organizan las entidades miembros de ROCE

Juntos hacemos cada temporada...

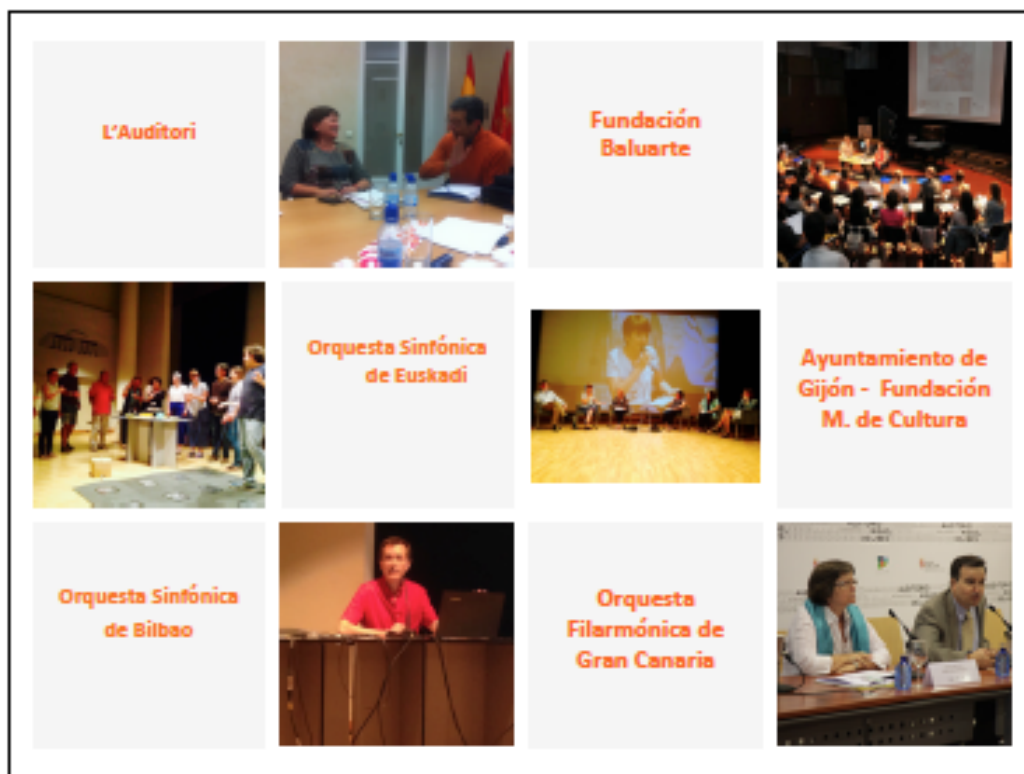
Y cada veranos proponemos:

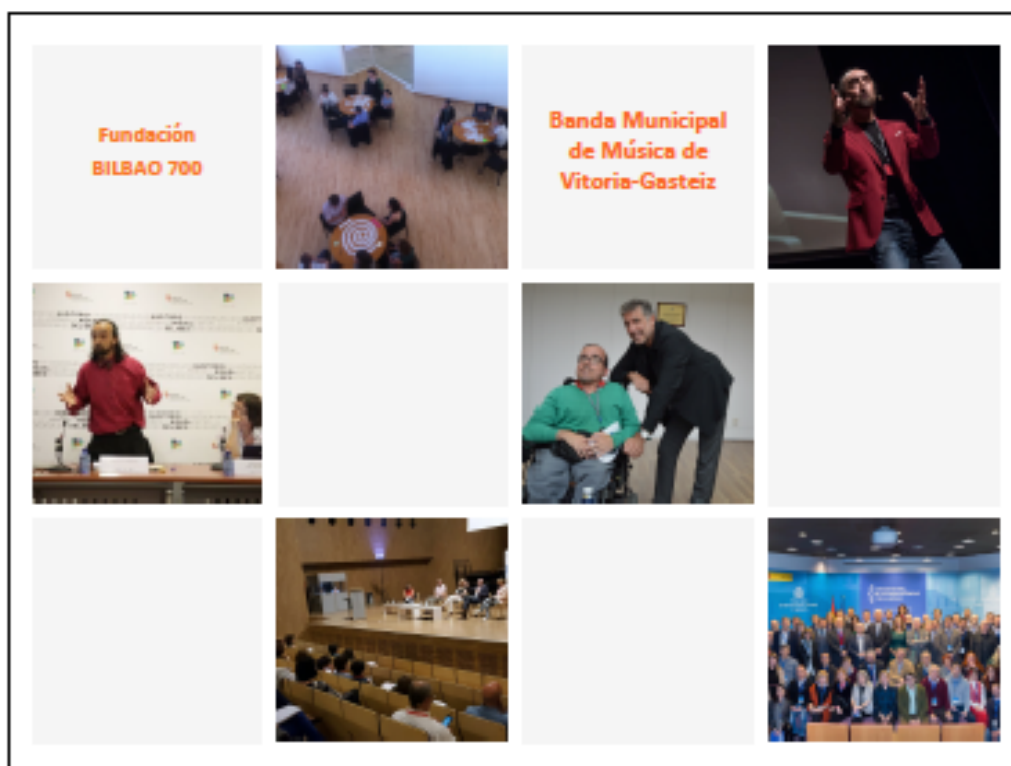
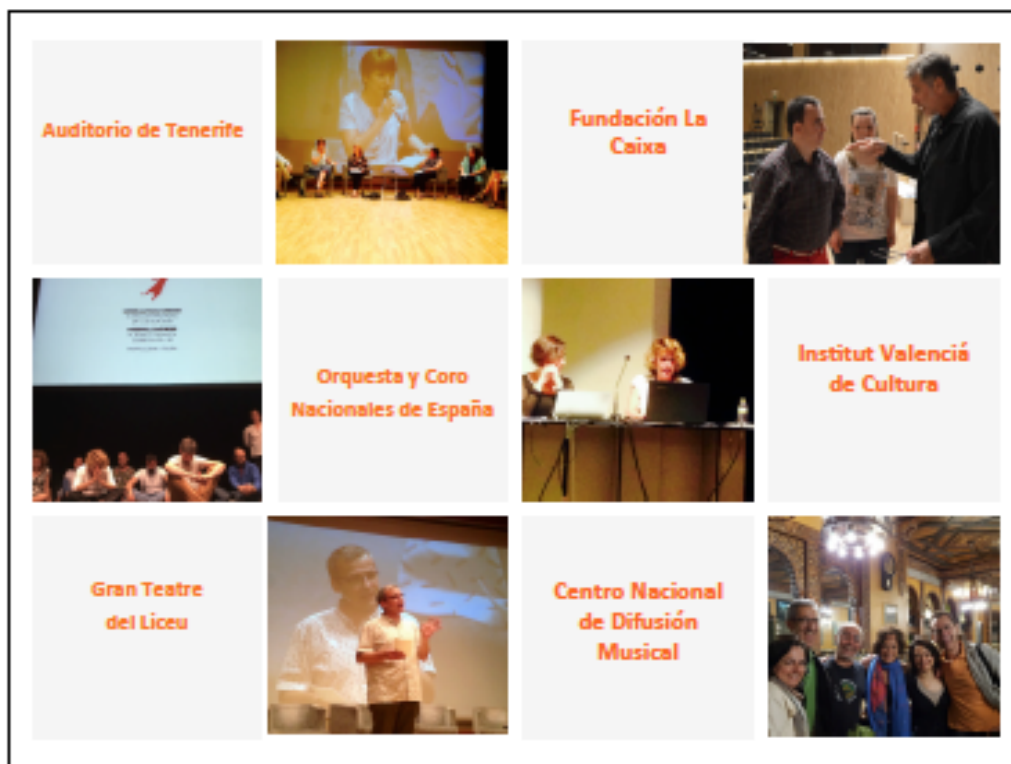

Porque
creemos en lo
que hacemos,
nuestra
misión es
conseguir...

PARQUE de las CIENCIAS

ANDALUCÍA - GRANADA

El viernes 28 de junio se realizó una Visita guiada a la exposición “PLAY. Ciencia y Música” en el Parque de las Ciencias de Granada. “PLAY. Ciencia y Música” es una muestra interdisciplinar que permite un acercamiento a la música, desde la explicación matemática y física del sonido, a la biología que determina la percepción humana del mismo.

El Parque de las Ciencias es un centro de ciencia y museo de 70.000 m², situado a escasos minutos a pie del centro histórico de Granada. Desde su inauguración, en 1995, es el museo más visitado de Andalucía. Más de 7 millones de personas conocen ya sus instalaciones, una cifra que lo ha consolidado como centro de referencia internacional de la divulgación científica en el sur de Europa. Está abierto todo el año, de martes a domingos y festivos, y ofrece actividades y exposiciones para todos los públicos.

VI.- SÁBADO, 29 DE JUNIO DE 2019

PROYECTOS EN MARCHA. Daniel Abad y Fernando Botella IVC Taller de Artes Escénicas

Deleitándonos con el piano, Daniel Abad Casanova director de orquesta, y Fernando Botella experto en talento y creatividad, nos trajeron cuatro lecciones que hemos aprendido de la música y que nos pueden inspirar en nuestra labor como educadores: la armonía (“tenemos una responsabilidad como educadores, padres y madres: afinarnos, pararnos, observarnos, saber que no somos perfectos, que va a haber muchos momentos en los que vamos a perder la armonía. Pero sabemos que si recuperamos la armonía recuperaremos la sintonía”), el ritmo (“¿cómo es nuestro ritmo en el día a día? La vida es solo eso, ritmo, tiempo. La velocidad con la que usemos ese tiempo está marcando nuestra vida”), la escucha (“lo más importante que nos aporta la música es aprender a escuchar”) y el modo (“está

en el yo, es un ángulo desde el que miramos la realidad”).

- Armonía: “Es el equilibrio que se produce en las relaciones humanas”.

Educar armónicamente no supone ser rígidos, nos dice Fernando, que subraya que “la armonía es precisamente para improvisar en sentido armónico. Puedo improvisar, hacer cosas que no esperaba y además divertirme improvisando”.

- El ritmo: “¿Cómo vamos muchas veces nosotros por la vida? ¿Con el ritmo adecuado o como corre caminos?”

- La escucha: “La mejor forma de conectar con una buena escucha es hacer buenas preguntas. La escucha es para generar sintonía”

- El modo: “El humor tiene que ver con la capacidad de disponernos ante lo que ocurre”

Después de que Daniel toque al piano el My way, de Sinatra, Fernando concluye diciendo que “la buena música de la educación armónica está en vuestras manos. La música de la vida es una oportunidad y hay que aprovecharla”.

PROYECTOS EN MARCHA **Ricardo Moreno** Ampliación Miradas Área Cultural Miguel Delibes

Ricardo realizó una extensa explicación del proyecto Miradas, ‘Mira’ y ‘Das’, la acción de mirar y de

dar para que la música llegue a todos. **Talleres creativos** que proporcionan al público herramientas para que desarrolle sus iniciativas musicales, y luego ofrecerles el espacio donde serán los protagonistas y mostrarán las habilidades adquiridas. Los **Talleres para bebés**, de cero a cinco años, fomentan las experiencias auditivas y sensoriales entre los más pequeños para que se familiaricen con el lenguaje musical desde edades tempranas; en **Adopta a un músico**, miembros de la OSCyL visitan clases de Secundaria y crean, junto a los alumnos, obras propias basadas en otras interpretadas por la orquesta; en **Música Inmediata** se da

apoyo al desarrollo de proyectos musicales que tengan en común alumnos y profesores, cualquiera que sea la propuesta musical escogida (se incluyen modalidades de rock, *pop*, *hip-hop*, rap...).

Iniciativas como **Delibes Canta** se refieren a propuestas donde la música coral *amateur* cobra protagonismo; **Cantania** es una de las ofertas más participativa del CCMD, con un gran éxito en todas sus ediciones. Cantania es una cantata ideada para ser interpretada por hasta 800 niños. Pueden participar centros de las nueve provincias de Castilla y León y está dirigida a alumnos de entre 8 y 10 años. Y finalmente, **Conciertos Participativos** suponen una iniciativa a cargo de la OSCyL y de varias agrupaciones corales de Castilla y León, reunidas en un multitudinario concierto anual.

Ponencia. “ABECEDARIA, ACERCANDO LA CULTURA A LA SOCIEDAD ANDALUZA”.

Sebastián Podadera

El responsable de programación del ciclo Abecedaria, Sebastián Podadera, nos explicó el Programa Abecedaria de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en sus 24 años de existencia, vinculando arte y educación y acercando las artes escénicas a los centros escolares. Este programa, ampliamente reconocido por la comunidad educativa, tiene el objetivo de acercar música, danza o teatro a los centros educativos, desde guarderías a institutos.

Ponencia. “ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA, ACTIVIDAD EDUCATIVA Y SOCIAL. NUEVAS PERSPECTIVAS” Gerente de la Orquesta Ciudad De Granada, Günter Vogl.

Günter Vogl, gerente de la ++La Orquesta Ciudad de Granada además de hablarnos sobre la Orquesta y el momento de especiales dificultades que vive en ese momento, realizó además una encendida defensa de la enseñanza musical y el impacto que tiene en las personas.

La Orquesta Ciudad de Granada, es, sin duda, una de las joyas culturales de la ciudad Granada, pero también del panorama cultural andaluz y nacional. A lo largo de sus 25 años de existencia siempre ha acreditado un altísimo nivel de profesionalidad y una vocación de excelencia que la han hecho merecedora de numerosos premios, nacionales e internacionales. Y siempre con Granada de fondo.

Coloquio. “EDUCACIÓN MUSICAL, MEDICACIÓN Y AUDIENCIAS, ESTADO DE LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA”.

Günter Vogl, Sebastián podadera, Joseph Thapa, de la Fundación Barmeboim-Said y Maite Díaz Mohedo, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Granada.

Modera: Manuel Cañas

Para iniciar la sesión, se abordó el concepto de educación musical en cuanto al espacio que comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito de la música. Así mismo se dotó de significados los conceptos de mediación y audiencias.

A continuación se ofrecieron datos pormenorizados respecto al alumnado matriculado en estudios universitarios de grado (educación infantil y primaria), enseñanzas artísticas de régimen especial (música), alumnado que terminó estudios, centros y profesorado, detallando niveles (elemental, profesional, superior), titularidad y sexo. También se incluyeron referencias a enseñanzas no regladas. Al tiempo,

se pudo conocer el estado real de la música en Educación Primaria y Educación Secundaria. En conjunto, se manifestó una grave disfunción del sistema, destacando que la escasa carga lectiva de la música estaría condicionando seriamente la consecución de objetivos primordiales del currículo. Como apuntan algunos autores (Casanova, O. y Serrano, R., 2018), la Educación Musical estaría en peligro de desaparecer.

En el siguiente tramo se manejaron datos comparados de prácticas culturales referidos a la asistencia a conciertos de música clásica (por tramos de edad, nivel de estudios, situación laboral, periodo semanal, tipo de entrada y motivos de no asistencia), tipos de entidades musicales, espectadores, recaudación y gasto. Esta información se puso en perspectiva con los datos de las cuatro orquestas andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba) en cuanto a plantillas, conciertos, asistentes y presupuestos. Todo ello, con especial atención a las actividades educativas y sociales.

En la actualidad se evidencian graves problemas de financiación y de ausencia de planes de futuro, una situación que ya empieza a trascender al conjunto de la sociedad. En este sentido, se prestó especial atención a las palabras de Pablo Heras-Casado. En su opinión, ninguna institución cultural estaría fuera de peligro. Reclama adaptación a los tiempos de una sociedad cambiante y, al constatar como artista cuál es la realidad, afirma que no se puede permanecer en el modelo que funcionaba hace 20 años. Hay que ser autocríticos y hacer la revolución desde dentro.

En resumen, la música clásica se encontraría ante el dilema de orientarse hacia un modelo de fosilización o hacia otro de eclosión de una nueva etapa en la que la cultura se conciba y practique como un derecho fundamental de toda la ciudadanía. En definitiva, un nuevo paradigma comprometido con la gestión efectiva de la Cultura como derecho universal.

