

DIGITALIZACIÓN, RESTAURACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MURCIA: USO DE ESTE MATERIAL COMO COMPLEMENTO CURRICULAR EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS CONSERVATORIOS

José Ballester Martínez

Profesor del Conservatorio Profesional de Danza de Murcia

INTRODUCCIÓN

La historia del Conservatorio de música de Murcia se ha alimentado de un gran número de magníficos profesionales que han dado muestras de su gran capacidad pedagógica a lo largo de los años; desde profesores como D. Manuel Massotti Littel, D. José Agüera, D. Ginés Abellán Alcaraz o Dña. Isabel Torregrosa, hasta virtuosos invitados que han ofrecido cursos y recitales de gran interés, como el famoso pianista extremeño Esteban Sánchez, el director de orquesta Enrique García Asensio, el pianista valenciano Mario Monreal, el violinista ruso Mikhail Kopelman o el magnífico flautista húngaro Istvan Mátuz. Pero no sólo se nutre esta historia de la impronta dejada por estos grandes maestros, sino también por la de sus alumnos, algunos de los cuales han dejado una huella imborrable en la historia del centro y se han convertido en artistas de talla internacional como el violinista Miguel Ángel Pérez Espejo, la pianista María Ángeles Soria, la directora de orquesta Virginia Martínez o el chelista tristemente desaparecido Miguel Ángel Clares, por citar algunos ejemplos.

Durante años, profesionales de este Conservatorio (como D. Manuel Torregrosa y los hermanos José y Joaquín Toledo) junto a la impagable labor técnica de especialistas como D. Andrés Moreno (técnico de RNE), hicieron posible que gran parte de estos momentos especiales e históricos no quedaran

en el olvido. Dedicaron parte de su tiempo a inmortalizar tales momentos mediante dispositivos que hoy en día han quedado obsoletos (videocámaras de VHS y grabadoras de sonido de cinta electromagnética).

El avance de la tecnología audiovisual ha relegado a la ya vetusta cinta electromagnética a un segundo lugar, dando paso con el transcurso de los años a la tecnología digital, es decir, el soporte digital que hoy encabezan el CD y DVD. Los reproductores de casete y VHS se encuentran en recesión hoy en día, entre otras cosas porque no ofrecen la comodidad de los reproductores de CD y DVD a la hora de reproducir o desplazarse por pistas o escenas, la copia de cintas supone un trabajo arduo y lento con respecto a la velocidad con que se puede obtener una copia digital en el presente, además del hecho de que la diferencia de calidad entre ambos soportes es notoria. Por otro lado, una de las grandes desventajas que ofrece la tecnología de cinta electromagnética es la pérdida de calidad con el paso de los años, independientemente de si su uso es habitual o no, debido a la propia naturaleza de su composición, y el consiguiente descenso de sus capacidades electromagnéticas.

Por todo ello, y ante la preocupación de que por falta de atención se perdiese un tesoro audiovisual de incalculable valor y que ya forma parte de la historia de este conservatorio, decidí emprender este proyecto: digitalizar, restaurar, editar y clasificar todo este

materias audiovisuales almacenado en los archivos del Conservatorio de Música de Murcia. Para ello, cuento con la ayuda de seis compañeros del Conservatorio profesional de música de Murcia.

Esta idea conlleva un sinfín de ventajas para la comunidad docente y el propio conservatorio:

- En primer lugar, con esta labor conseguimos que la progresiva pérdida de calidad que experimentan todas estas cintas con el paso de los años se estanque y aún más, el proyecto incluye una ambiciosa labor de restauración de sonido mediante un sofisticado software de audio que nos permite reducir en gran medida el deterioro que en estos años han sufrido estas grabaciones.

Tras el proceso de digitalización y restauración comienza el de edición. Para esta tarea utilizamos el software de video específico para realizar la división de los archivos en pistas, y la posterior creación de un menú interactivo para cada grabación (DVDs).

Cada CD/DVD cuenta con su carátula personalizada impresa en papel fotográfico de alta calidad en orden a facilitar una rápida identificación y localización del archivo en cuestión.

- En segundo lugar, y tras la separación de los Conservatorios Profesional (ahora sito en el Cuartel de Artillería) y Superior (aún en el Malecón), los archivos audiovisuales se separaron, con lo que ninguno de los dos Conservatorios dispone hoy en día del 100% de los archivos almacenados. Nuestra labor en

este sentido incluye el duplicado de estos archivos una vez se haya completado el *transfer* y el proceso de filtraje, de esa forma ambos conservatorios dispondrían de todos estos archivos al completo.

– En tercer lugar, y muy especialmente, hay que destacar la extraordinaria valía que para cualquier alumno/a supone disponer de este material ya que, lamentablemente, la realidad nos indica que el alumnado no suele asistir a recitales y se encuentra algo distante del panorama discográfico/videográfico musical, fuente tan importante de inspiración y aprendizaje. Nos encontramos pues ante una herramienta fundamental y de fácil acceso para que el alumno pueda extraer juicios de valor acerca de cómo grandes intérpretes que han pasado por este Conservatorio consiguen determinados efectos musicales utilizando una determinada técnica, todo ello mediante la visualización y audición de cualquiera de estos documentos (siempre se ha dicho que: *“una imagen vale más que 1000 palabras”*). Así pues, podemos utilizar este material como un complemento perfecto del trabajo en clase ya que facilita el desarrollo de las diferentes unidades didácticas propuestas por el profesor y sirve de apoyo para una mejor consecución de los objetivos establecidos en la programación de los diferentes departamentos.

– En cuarto y último lugar, el proceso de clasificación se coordina de forma conjunta con el seminario de trabajo de mantenimiento y organización de la biblioteca ya existente en el Conservatorio profesional, de forma que este proceso está íntimamente ligado al de catalogación y préstamo desarrollado por esta sección. A su vez, hemos creado una base de datos para clasificar los archivos existentes que está siendo actualizada continuamente; de esta forma, puede ser utilizada ya no sólo por las bibliotecas de ambos centros, sino además a través de Internet por cualquier usuario.

Para conseguir que la utilización del material curricular diseñado sea efectiva, debemos tener muy en cuenta el estadio de desarrollo mental que presenta el alumno.

Durante este período (desde los 12 años en adelante) los alumnos son capaces de trabajar con pensamientos lógicos, que le permiten realizar razonamientos hipotéticos y abstracciones, así como reflexionar críticamente acerca de sus propios pensamientos. Es la etapa que J. Piaget denomina *“de las operaciones formales”* (Piaget, 1969). La capacidad para manejar símbolos debe ser aprovechada en la formación de las imágenes estéticas. En las etapas anteriores solían relacionar la música a situaciones reales de la vida del niño, mientras que ahora puede hablarse de aspectos de estilo relacionados con la época y cuestiones de interpretación como procesos mentales que operan con los sonidos y su sintaxis, en un plano de abstracción (como la relación de los procesos armónicos con la forma, o las características idiomáticas que configuran el estilo).

De este modo, la capacidad de análisis tras visualización y/o audición de un registro audiovisual no está lo suficientemente desarrollada si no es a partir de esta edad (12 años → 1º de Grado Medio). En este estadio de desarrollo mental, el alumno será capaz de observar y escuchar para a continuación extraer una serie de conclusiones y valoraciones que utilizará para mejorar en su aprendizaje.

Además, cuentan con una mayor sensibilidad auditiva que le permite discriminar relaciones sonoras más sutiles, el control del tempo y el ritmo, la capacidad de síntesis y comprensión formal, el control simultáneo de múltiples fenómenos, como la polifonía y la polirritmia, la memoria relacional o la audición interna, entendida ésta como capacidad de formarse imágenes mentales que anticipan la intencionalidad musical.

Educativo de cualquier conservatorio, elaborado para garantizar la actuación coordinada y eficaz del equipo docente y de la comunidad educativa de un conservatorio (R.D: 756/1992 y R.D: 617/1995).

De hecho, este trabajo de innovación tiene como objetivo convertirse en una herramienta útil para mejorar y facilitar el desarrollo del currículo establecido en la Región de Murcia (B.O.R.M. de 15/12/2001 y 18/12/2001) y, más concretamente, el óptimo desarrollo de las programaciones diseñadas por cada conservatorio.

Para ello, este material entronca perfectamente con las siguientes *premisas metodológicas* (Orden de 28/08/1992):

- *Partir de los conocimientos previos*
Cada nuevo conocimiento musical o habilidad técnica conecta con el bagaje anterior del alumno. De esta manera, el alumno identificará de forma natural los recursos utilizados por el intérprete del DVD con los suyos, aprendiendo a optimizar su propia ejecución mediante el proceso de análisis e imitación.
- *Favorecer la motivación del alumno*
El refuerzo de la motivación se considera fundamental para obtener el máximo nivel de implicación del alumno en su aprendizaje. La motivación es capaz de explicar hacia donde dirigimos nuestras acciones y la energía con la que nos empleamos en la realización de una actividad. Al mismo tiempo, si logramos que el aprendizaje resulte placentero, también redundará en la eficacia de este aprendizaje.
Sin duda alguna, la utilización de este material mostrará al alumno el grado de perfección que puede alcanzar un intérprete gracias al estudio y la correcta utilización de la técnica para conseguir el resultado deseado. Con seguridad, servirá de acicate para cualquier alumno.
- *Estimular la creatividad*

La diversidad de interpretaciones que demuestran los distintos intérpretes que aparecen en estos DVDs/CDs servirá sin duda para que el alumno sea consciente de que una actitud creativa trata de encontrar soluciones concretas y eficaces a cada situación sin tener que

ETAPAS EDUCATIVAS DONDE SE APLICA EL PROYECTO

Este proyecto se desarrolla durante todo el grado medio y el superior (aunque en esta primera fase nos centraremos en su aplicación para grado medio).

MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO COMO COMPLEMENTO PEDAGÓGICO

El marco teórico para la planificación de este trabajo es el *Proyecto*

acudir necesariamente a fórmulas recibidas y memorizadas. En el mundo de la música, y en particular en la interpretación, se debe evitar cualquier tipo de dogmatismo ya que las respuestas no son únicas y a menudo la opción menos convencional o lógica es la que mejor resultado da.

- *Desarrollo del oído musical a través de la audición/visualización*

Hay que desarrollar una escucha observadora y crítica, como condición fundamental para el progreso en el aprendizaje.

- *Conectar los elementos de la técnica con la expresión*

Mediante el uso del material diseñado, el alumno será consciente de que en la interpretación no es posible separar los procedimientos técnicos de las intenciones expresivas. La atención diferenciada a estos problemas solo puede entenderse si se hace con fines de análisis o por la necesidad de un entrenamiento específico de alguno de sus aspectos. No obstante, es necesario integrar ambos extremos, transformando las simples acciones mecánicas en movimientos significativos, en relación al fin musical que se pretende conseguir. De este modo se conseguirá unificar intenciones y procedimientos en una unidad de acción que puede ser asumida como propia por el alumno.

Este nuevo material diseñado contempla un sinfín de **aplicaciones prácticas en el trabajo de clase** con el alumno, por ejemplo:

- Audición y visualización de estos archivos con el fin de que puedan apreciar aspectos concretos vinculados a los contenidos tratados en clase.
- Coloquios en clase colectiva centrados en alguno de los aspectos tratados en clase individual y que se relacionan con el material visionado y/o escuchado por todos.
- Audiciones/visualizaciones comparadas de los maestros que aparecen en estos archivos para analizar de manera crítica las características de sus diferentes formas de interpretar un instrumento, dirigir una orquesta y/o coro, indicaciones y capacidad pedagógica de las clases impartidas, etc.

FASE DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A) Realización del material: grado de consecución de los objetivos previstos

Pasemos a analizar cada uno de los objetivos previstos antes de comenzar nuestro trabajo:

- *Digitalizar todos los archivos audiovisuales almacenados en los Conservatorios Profesional y Superior de Música mediante transferencia a CDs y DVDs. Con el fin, de frenar el continuo deterioro de este material.* Nos acercamos cada año más al objetivo inicial de conseguir que la totalidad de los archivos (más de 400 VHS) sean digitalizados y editados. Actualmente nos encontramos en nuestro tercer año de trabajo, previsiblemente conseguiremos alcanzar la totalidad en un par de años más.
- *Editar estos archivos: eliminar ruidos de fondo, mejorar la calidad del sonido, dividir los archivos en pistas y crear un menú de acceso para cada grabación (DVDs). De esta forma, conseguimos restaurar y, por tanto, mejorar la calidad de este material.* Este objetivo se ha cumplido en su totalidad. No obstante, aunque en la globalidad de los archivos tratados hemos logrado mejorar la calidad de sonido, es cierto que algunos de ellos se encontraban en muy mal estado, con lo que el margen de mejora era menor.
- *Confeccionar carátulas para cada archivo en orden a facilitar una rápida identificación y localización del archivo en cuestión.* Objetivo cumplido satisfactoriamente.
- *Realizar un par de copias (una para cada centro) de cada archivo. De esta forma, ambos Conservatorios dispondrían de todos los archivos.* Este objetivo también ha sido cumplido.
- *Crear una base de datos para clasificar los archivos existentes; de forma que pueda ser usada por la sección de biblioteca de ambos centros a la hora de la catalogación y préstamo de estos archivos.* Como ya comenté anteriormente, todos los volúmenes

editados han quedado registrados en un archivo de clasificación que se actualiza conforme se introducen nuevos volúmenes y puede ser fácilmente utilizado por cualquier biblioteca en orden a incluirlos en su sección de multimedia. Con él se puede acceder a los archivos mediante un amplio sistema de búsqueda (por compositor, intérprete, volumen del archivo, año de grabación, etc.). Su incorporación al servicio *on-line* a través de la Web del Conservatorio será inmediata una vez la catalogación haya finalizado. De esta forma, cualquier alumno o profesor podrá acceder al catálogo general desde cualquier ordenador a través de Internet.

- *Establecer contacto con otros Conservatorios Nacionales para alcanzar acuerdos de intercambio de archivos audiovisuales, y así ampliar el número de registros disponibles en ambos conservatorios. (los archivos de otros centros estarían clasificados aparte).* Este es un objetivo abierto, de forma que con el paso del tiempo la conexión entre diferentes Conservatorios Nacionales debe aumentar. Hasta la fecha hay que reconocer una conexión firme entre los Conservatorios Superior y Profesional de Murcia. No obstante, pronto se iniciarán los primeros contactos con otros (como los de San Javier y Lorca) y existe un interés mutuo para que esta relación se intensifique.

B) Valoración general de su aplicación pedagógica

Es preciso abrir una fase de recogida de información a partir de las opiniones de los profesores que han hecho uso del material, valorando el grado de implicación del alumnado y de qué forma ha facilitado el desarrollo de la programación, así como establecer una serie de conclusiones y propuestas de mejora.

En una primera fase de aplicación de nuestro material me puse en contacto con el jefe de departamento de la especialidad de piano en el Conservatorio profesional de Murcia, D. Isidoro De la Ossa Morales.

Tras una fructífera reunión inicial en la que mostró su interés en el proyecto, decidimos diseñar una serie de clases colectivas con alumnos de 1º y 2º de Grado Medio en el que se hiciera uso de algunos de los DVDs suministrados junto a las partituras correspondientes y, de este modo, elaborar un informe donde se analizarían los resultados obtenidos.

Este material puede considerarse un complemento idóneo para las clases colectivas, ya que es de suma importancia que el alumno pueda entrar en contacto visual con los grandes maestros que aparecen en estos DVDs y de esa forma potenciar su capacidad de análisis. Una de las mayores satisfacciones que podemos obtener, producto de esta mayor capacidad analítica, es que el alumno sea consciente de la relación *acción-resultado sonoro*, comprendiendo mejor muchos de los conceptos teóricos abordados en clase y que, para ciertos niveles elementales, requiere una labor de abstracción excesiva si tenemos en cuenta el estado de evolución mental del alumno. Hay que recordar que para un músico, la capacidad de imitación resulta de gran ayuda en ciertas edades para desarrollar una técnica adecuada, y estos DVDs tienen un gran valor para conseguirlo. Por otro lado, y ya no sólo desde el punto de vista psicomotriz, el que el alumno sea testigo directo de la correcta ejecución del discurso musical, es decir, de todos los elementos musicales que encierra una partitura (ritmo, dinámicas, tempo, agógica, efectos tímbricos, elementos de expresión, etc.) fomenta su capacidad para relacionar los signos de la escritura musical con un determinado efecto sonoro y la forma de conseguirlo (la relación *acción-resultado sonoro* comentada anteriormente). Además, la aplicación de este material para las clases colectivas fomenta el establecimiento de debates con los alumnos, el intercambio de puntos de vista y el desarrollo de actividades relacionadas con el material visionado y/o escuchado.

Este material complementario favorece la consecución de los siguientes objetivos propuestos al comienzo del proyecto:

- *Conocer los grandes maestros y alumnos que han contribuido con su paso a enriquecer la historia de ambos Conservatorios. De esta for-*

ma, el alumno tendrá la oportunidad de conocer parte de la historia del centro. Ya que, con este ambicioso proyecto estamos dando la posibilidad a la generación actual y a las venideras de conocer parte de la historia dorada del conservatorio. Nombres que figuran en la leyenda (como es el caso del propio D. Manuel Massotti Littel, que da nombre al Conservatorio superior de Música, y muchos otros) son ahora más accesibles para todos.

- *Despertar el interés por el estudio y favorecer la formación integral del músico.* Es evidente el hecho de que cuando el alumno visualice alguno de los DVDs elaborados hará aumentar su interés por la música en general, y servirá de ejemplo desde el punto de vista técnico, es decir, de alguna forma adoptar ciertos gestos o recursos técnicos que sirvan para adquirir una mayor técnica de ejecución.

CONCLUSIÓN

La conclusión principal que podemos extraer de toda esta experiencia es que estamos consiguiendo algo de gran valor para toda la comunidad musical, pero que este trabajo no ha hecho sino comenzar. Aún tenemos por delante un largo camino que recorrer.

Durante mucho tiempo ha habido un sentimiento común que ha existido entre profesores y alumnos en relación al misterioso tema de los archivos audiovisuales encerrados en un gran armario bajo llave. La comunidad docente es consciente de que durante la época que va desde el 1989 hasta el 1994 habían sido filmados mediante videocámara todos los acontecimientos artísticos desarrollados dentro del Conservatorio o bien fuera de él, a cargo de alumnos y profesores del centro. Relegar a un segundo plano algo que representa la historia del conservatorio, siendo conscientes de las innumerables ventajas que ofrecen todos estos archivos audiovisuales desde el punto de vista pedagógico, sería en cierto modo comparable al hecho de no hacer nada para conservar las pinturas rupestres en Altamira, los monumentos de la Roma clásica o las imponentes

pirámides Egipcias, es decir, obviar a nuestros antepasados y, en general, no mostrar respeto por nuestra propia historia. Aunque la comparación puede resultar algo exagerada, en cierto modo y en otra escala, es totalmente aplicable al caso que nos ocupa.

BIBLIOGRAFÍA

Piaget, J. (1969). *Seis Estudios de Psicología*. Ed. Seix Barral: Barcelona.

Orden de 28 de agosto de 1992, por la que se establece el currículo de los grados elemental y medio de Música y se regula el acceso a dichos grados. (B.O.E. de 9 de septiembre).

Orden de 29 de mayo de 1995, por la que se establecen los elementos básicos de los informes de evaluación del Grado elemental de las enseñanzas de Danza y de los grados elemental y medio de las enseñanzas de Música, reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (B.O.E. de 7 de junio).

Orden de 4 de mayo de 2001, de la Consejería de Educación y Universidades, de modificación puntual de la Orden de 28 de agosto de 1992, del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se establece el currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de Música y se regula el acceso a dichos grados (B.O.R.M. del 15).

Orden de 22 de noviembre de 2001, por la que se establece el currículo del grado superior de las enseñanzas de música y se regula la prueba de acceso a dicho grado en la Región de Murcia (B.O.R.M. de 18 de diciembre).

Real Decreto 617/1995, de 1 de abril, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo del grado superior de las enseñanzas de Música y se aprueba la prueba de acceso a estos estudios. (B.O.E. de 6 de junio).

Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de música (B.O.E. de 27 de agosto).